

GABRIELA COCA

FORMĂ ȘI SIMBOL ÎN
"MAGNIFICAT", BWV 243,
RE MAJOR, DE J. S. BACH

Presa Universitară Clujeană

Referenți științifici:

Prof. univ. dr. Ștefan Angi

Prof. univ. dr. Gabriel Banciu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

COCA, GABRIELA

**Formă și simbol în „Magnificat”, BWV 243, Re major,
de J. S. Bach / Gabriela Coca. - Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2008**

Bibliogr.

ISBN 978-973-610-804-4

786(430) Bach,J.S.

78.083.2(430)

929 Bach,J.S.

© Ph. Dr. Gabriela Coca, 2008.

Tehnoredactarea computerizată, coperta, corectura:

Ph. dr. Gabriela Coca

400110 Cluj-Napoca, Op. 1, CP. 1191

Tel.: 0742-932.923

E-mail: gabriela_coca@yahoo.com

Universitatea Babeș-Bolyai

Presa Universitară Clujeană

Director: Codruța Săcelean

Str. Hasdeu nr. 51

400371 Cluj-Napoca, România

Tel./fax: (+40)-264-597.401

E-mail: presa_universitara@easynet.ro

<http://www.editura.ubbcluj.ro/>

GABRIELA COCA

**FORMĂ ȘI SIMBOL
ÎN „MAGNIFICAT”, BWV 243,
RE MAJOR, DE J. S. BACH**

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ

2008

PREFAȚĂ

Abordarea analitică a unei creații muzicale se poate realiza în două moduri:

- fie pornind de la detaliu spre ansamblu – identificând elementele componente ale discursului muzical, descoperind funcția lor în construcția lucrării, și prin însumarea elementelor ajungând la conturarea imaginii de ansamblu;*
- fie prin specificarea formei de ansamblu, și descompunerea ei treptată, ajungând în final la detaliu.*

În cartea de față, am optat pentru prima variantă. Fiecare parte componentă a lucrării este analizată separat, iar în finalul cărții concluziile prezintă sinteza analizelor. Analizele și observațiile cuprinse în volum sunt originale, nu au la bază bibliografie, doar în limita plasării lucrării în context istoric, sau al clarificării unor elemente tehnice. Bibliografia este recomandată cititorului, pentru a-și completa informațiile.

Prin analizele de acest fel doresc să deservesc în primul rând interpretul. Înțelegând logica de construcție a unei lucrări muzicale, interpretul are mult mai multe șanse de a decodifica mesajul compozitorului, și de a realiza o interpretare cât mai autentică și mai fidelă intențiilor creatorului. Pentru că dincolo de frumusețea sonorităților, marile creații muzicale ale omenirii au la bază o logică de concepție foarte bine cizelată.

Gabriela COCA

„MAGNIFICAT” - SCURT ISTORIC AL GENULUI¹

Genul *Magnificat* – înaintea secolului al XVII-lea

Magnificat este unul dintre cele trei imnuri de slavă pe care Sfânta Scriptură îl atribuie Fecioarei Maria, ca răspuns rostit de aceasta la salutările cordiale ale Elisabetei, în casa lui Zaharia (*Canticum Beatae Mariae Virginis*). Prezentul text se află în Biblie, în Evanghelia lui Luca, partea I, nr. 46-55.

Evoluția *Magnificatului* ca gen cunoaște înaintea etapei polifonice o etapă monodică. În această etapă primordială *Magnificatul* a fost o cântare mult mai elaborată decât cântarea psalmică, al cărui mod și a cărei formulă de încheiere erau determinate de antifon. Multe antifoane vechi citează sau parafrazează textul *Magnificatului*, frazele componente păstrându-le în ordinea în care ele apar în Biblie. Aceste citate adesea sunt scurte, fiind intonate într-un stil monodic plan. În alt grup de antifoane alături de *Magnificat* sunt intonate și cântecele de laudă – *Benedictus*.

Magnificatul polifonic, de dinaintea secolului al XVII-lea făcea parte din *Ordinarium missae* (respectiv din cântările constante ale misei), reprezentând punctul culminant al ei. Deja începând de la mijlocul secolului al XV-lea în cadrul misei textul *Magnificatului* apărea adesea prelucrat polifonic. El era cântat atât în ritualul bisericesc catolic, cât și în cel protestant timpuriu, în slujbele de duminică, precum și în cele de sărbătoare. Autoritățile bisericești au impus continuu ca *Magnificatul* să fie cântat în toate cele 8 moduri.

Printre compozitorii cei mai importanți care au compus în această perioadă muzică pentru *Propriumul* și *Ordinariumul* misei (misa plenară), incluzând *Magnificatul*, se numără G. Dufay (*Missa S. Jacobi*, 1429), Brumel, Prioris, Stoltzer (fiecare câte 5 mise), Johannes Martini (6), Mouton, La Rue (7 fiecare), Antonio de Ribera și Gombert (ambii 8), Renner (9), Gaffurius (11), Appenzeller (13), Carpentras (15), Johann Walter (j.) (16), Torrentes (17), Victoria (18), Morales (20), Palestrina (peste 30), Lassus (aprox. 100). În secolul al XV-lea majoritatea *Magnificatelor* au fost compuse în 3 părți, pe când în secolul al XVI-lea acestea se măresc la patru. Cel mai timpuriu manuscris de *Magnificat* datează din secolul al XIV-lea, fiind un fragment anonim. Obiceiul de a cuprinde *Magnificatul* în misă, se încetățenește la mijlocul secolului al XV-lea, sub influența lucrărilor lui Dufay și Binchois. De la începutul secolului al XVI-lea datează primele partituri care reprezintă exclusiv compoziții *Magnificat* de sine stătătoare, sau în

¹ Realizat pe baza: Steiner, Ruth – Kirsch, Winfried – Bullivant, Roger, *Magnificat*, in: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Macmillan Publishers, London, 1992, vol. 11, p. 495-500.

care *Magnificatul* predomină: (1534 - Attaignant, 1544 - Rhau, 1553 – Du Chemin, 1557 – Le Roy & Ballard). În această perioadă forma și stilul *Magnificatului* polifonic a fost determinat de trei factori:

1. influența stilului componistic polifonic - vocal din perioada și locul dat;
2. condițiile de practică liturgică muzicală;
3. *Cantus prius factus* – care a constituit baza oricărui *Magnificat* polifonic până în secolul al XVII-lea.

Acesta din urmă, împreună cu structura formală a textului cântat, cu prezența permanentă a tonului de bază, au asigurat un caracter distinct *Magnificatului*, acesta devenind un anumit gen de motet independent. Funcția specifică liturgică a *Magnificatului* polifonic rezidă aparent în structura sa formală. Până în secolul al XVII-lea *Magnificatul* a fost alcătuit din secțiuni, care se bazau pe structura versului. Există doar câteva exemple de motete ample bi- sau tripartite (Gasparo Alberti, Valentin Rab, Jheronimus Vinders). Structura versificată facilitează stilul de compoziție responsorial, sau alternativ de interpretare al *Magnificatului*, stil încetățenit în practica liturgică. Stilul de compoziție responsorial se întâlnește și în genurile polifonice de imnuri, psalmuri și secvențe. Multe *Magnificaturi* din acea perioadă debutează cu versurile *Et exsultavit*, sau *Anima mea*. Puține la număr sunt acelea care debutează direct cu cuvântul *Magnificat* (ex. Alexander Agricola, Gasparo Alberti, Johannes de Lymburghia, Valentin Rab, Jheronimus Vinders).

În repertoriul de *Magnificat* practica liturgică a timpului și locul de compoziție au determinat alegerea antifoanelor, precum și numărul de părți componente ale formei, cerute într-un mod particular. Cele mai frecvent utilizate moduri erau: al 8-lea, al 6-lea și primul. Mai puțin frecvente compoziții de *Magnificat* au fost în modurile: 7, 3 și 5. Mulți compozitori folosesc însă mai multe moduri simultan (Dufay, Brumel, LeBrung, Martini, Johann Walter (j.), Clemens non Papa, Gombert). Preferințele liturgice ale locului de compoziție au avut influență asupra aranjării, ordinii de succesiune al părților componente ale lucrării. De asemenea, aceste obiceiuri au influențat stilul lucrării. În acest sens, multe *Magnificaturi* scrise pentru corul papal conțin un număr mai mare de părți componente, incluzând adesea canoane, și secțiuni de contrapunct înflorit (ex. Festa, Morales, Palestrina, Victoria). Numeroase sunt în secolul al XVI-lea lucrările în care părțile componente sunt aranjate în funcție de tonurile de compoziție: *Primi toni*, *Secundi toni* etc. Cele mai timpurii cicluri complete de *Magnificat* (incluzând 8 părți compuse în toate cele 8 moduri) sunt lucrările lui Sixt Dietrich (1535) și Senfl (1537). Multe compoziții de acest gen, care parcurg de-a lungul părților toate cele 8 moduri au o

alură didactică, demonstrând felul (stilul) de compoziție polifonic în toate cele 8 moduri (stilul polifonic este determinat ca atare de mod). Exemple în acest sens constituie lucrările compozitorilor: Martin Agricola – *Ein kurz deutsche Musica* (1528), Anonymus – *Kirchengesanng teutsch und lateinisch* (1557).

În cadrul *Magnificatelor* din secolele XV-XVI legătura dintre elementul orizontal (cântarea plană) și elementul vertical (armonizarea) era foarte variată. Cele mai numeroase exemple sunt acelea în care *cantus firmusul* se află la vocea superioară, restul vocilor asigurând susținerea corală armonică (vezi în acest sens lucrările lui Dufay și Binchois).

În general vorbind, *Magnificatele* secolului XVI prezintă o fațetă foarte diversificată, fiind un gen hibrid, aflat undeva între muzica severă liturgică și formele ample de motet, influențând astfel dezvoltarea în ambele sensuri. Acest stil hibrid este în special caracteristic nordului Italiei din prima jumătate a secolului al XVI-lea (Gasparo Albert – *Magnificat*). Lucrările *Magnificat* ale lui Palestrina și Lassus sunt cele care consolidează genul, reprezentând un model de compoziție al formelor în *stile antico* (sec. al XVII-lea). Din cele peste 100 de *Magnificaturi* ale lui Lassus în jur de 40 nu sunt bazate pe cântarea plană obișnuită. Acestea creează un soi de parodie *Magnificat*.

Tradiția engleză a compozițiilor *Magnificat* se distinge de creația de același gen de pe restul continentului (Fayrfax, Ludford – începutul sec. al XVI-lea). Marea majoritate a lor sunt concepute în 5 părți, numărul vocilor polifonice componente schimbându-se frecvent în cadrul aceleiași lucrări. De asemenea, lucrările erau marcate de dese schimbări de registru, bazându-se pe structuri sonore reduse, cu cezuri la mijloc de vers. Cea mai importantă caracteristică a acestor lucrări rezidă însă în faptul că, compozitorii englezi în procesul lor componistic nu se bazează în general pe unul dintre cele 8 moduri. Factorul unificator al compoziției îl asigură însă vocea de tenor, ce intonează de obicei un *faux-bourdon* improvizat. Vocea de tenor constituie în acest context cea mai gravă voce, *cantus firmusul* situându-se în vocea mediană. O sursă importantă de analiză a *Magnificatelor* englezești ale acestei perioade îl constituie un volum coral incomplet de *24 de Magnificaturi*, din perioada 1490 – 1504, aflat la Colegiul din Eton (compozitorii de *Magnificat* cuprinși în volum sunt: Nesbet, Kellyk, Walter Lambe, Stratford, Richard Davy, Robert Wilkinson, Sygar).

***Magnificatul* – începând din secolul al XVII-lea până în prezent**

Stilul de compoziție baroc își pune amprenta și asupra genului de *Magnificat*. Compozițiile câștigă în culoare, reprezentările sonore ale textului câștigând în potențial. Stilul componistic al *Magnificatului* gravitează în jurul cuvintelor cheie emoționale: *magnificat, exultavit, humilitatem, timentibus, dispersit, deposuit, misericordiae, gloria*, și ilustrative: *omnes generationes* etc. În barocul timpuriu se mai regăsește stilul de compoziție vechi – *stile antico*. Cele mai reprezentative lucrări de acest gen din această perioadă sunt cele două *Magnificaturi* de Monteverdi, cu care compozitorul încheie *Vespera (Vecernia)* sa, din 1610. Dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor muzicale influențează și stilul de compoziție al *Magnificatului*. Astfel, primul *Magnificat* al lui Monteverdi, din cele două amintite, antrenează un ansamblu instrumental de amploare, al doilea fiind conceput pentru o formație mai modestă. Ca stil de compoziție, Monteverdi combină în *Magnificatele* sale (ca și în întreaga *Vecernie* de altfel) stilul componistic plan, cu cel vocal - polifonic. Lucrările sunt îmbogățite prin *ritornelle* instrumentale, efecte de ecou, precum și alte soluții „moderne”.

Compoziția *Magnificat* de Schütz (SWV² 468) este un alt exemplu remarcabil al genului din perioada barocă timpurie. Compusă pentru două coruri (*coro favorito*), trompete, corzi și continuo, lucrarea este influențată de stilul polifonic coral al lui Giovanni Gabrieli, promovând un stil concertant. Un solo de tenor (*favorito*) este alternat cu ansamblul coral, precum și în orchestră pasajele de trompetă solo plus continuo, alternează cu ansamblul. În epoca barocului mediu forma de *Magnificat* evoluează spre o arhitectură ce cuprinde mai multe numere de sine stătătoare (arii, coruri, numere solistice cu acompaniament de continuo). Acest tip de arhitectură se regăsește și în barocul înalt, în compozițiile lui Bach și Haendel.

Magnificatul în *Re major* atribuit lui Buxtehude, lucrare reprezentativă a genului din această perioadă, este concepută pentru 5 soliști, cor la 5 voci, două partide de viori și continuo. Caracteristic lucrării sale, este *ritornello*-ul instrumental din debut (după *timentibus eum*), și de asemenea înainte de partea *Gloria*.

Alte lucrări reprezentative ale genului din barocul mijlociu: *Magnificat* de J. R. Ahle (1657), *Magnificat* de Dionigi Erba.

Printre exemplele reprezentative ale genului din barocul târziu se află *Magnificat* de Vivaldi, pentru soliști, cor la 4 voci, și instrumente cu coarde. Lucrarea conține nouă numere, șase corale și trei solo și în cadrul ei se regăsesc deja toate trăsăturile stilului de compoziție specifice epocii.

² Schütz Werke Verzeichnis.

J. S. Bach a scris *Magnificatul* său cu ocazia primului Crăciun petrecut la Leipzig, în 1723. Prima variantă a lucrării a fost concepută în tonalitatea *Mi b major*, orchestra conținând trompete și tobe, sub o formă arhitectonică de 12 numere. Din context, se evidențiază numerele solo, prin virtuozitatea lor vocală. Remarcabilă este de asemenea și varietatea culorilor instrumentale. Manuscrisul partituri include și patru piese de Crăciun, intercalate în textul biblic al *Magnificatului*:

- *Vom Himmel hoch* (coral de dimensiune redusă);
- *Freut euch und jubiliert*;
- *Gloria in excelsis Deo*; și
- *Virga Jesse*.

Aceste piese au fost intercalate în *Magnificat*, în locuri bine determinate, conform ritualului religios lutheran.

Bach a recompus această lucrare mai târziu în tonalitatea *Re major* (tonalitate mult mai comodă pentru trompete și tobe). A făcut modificări de esență în cadrul ei, eliminând în primul rând piesele interpolate în textul biblic. Sub această formă a fost interpretată lucrarea la Leipzig între anii 1728-1731, și este cunoscută și interpretată și în zilele noastre.

În zilele noastre a devenit o lucrare cântată și cunoscută și *Magnificatul* compus de C. Ph. E. Bach în anul 1749. Lucrarea este concepută în aceeași tonalitate (*Re major*), existând și o coincidență a măsurii de debut, cu lucrarea lui J.S. Bach. Istoria muzicii trasează un paralelism între această lucrare a fiului lui Bach și *Misa în do minor*, KV 437 de Mozart. *Magnificatul* compus de C. Ph. E. Bach utilizează aceeași metodă de construcție sub forma unor numere separate. Regăsim în lucrarea lui periodicitatea tipică frazării muzicale clasice. Textul poetic este subordonat muzicii, expresia textului este mai degrabă generală decât specifică.

G. A. Fioroni compune de asemenea un *Magnificat* pentru două coruri și două orchestre, în tonalitatea *Fa major*. Stilul simfonic al acestei lucrări se apropie de lucrarea lui Mozart intitulată *Vesperae solennes de Confessore*, KV 339, compusă în anul 1780. În contextul acestei lucrări *Magnificatul* reprezintă doar o parte dintre cele șase părți componente, concepută într-o formă de sonată, în tempo *Allegro*, cu o introducere lentă *Adagio*. Tonalitatea ei este *Do major*.

În perioada romantismului compozitorii nu au fost inspirați de versurile *Magnificatului*. Aproape că lipsește cu desăvârșire din această perioadă a istoriei muzicii. În epoca modernă însă, compozitorii se apropie din nou de aceste versuri, cu o inspirație parcă reîmprospătată. Amintim lucrarea compozitorului american Alan

Hovhaness, care în 1958 compune o lucrare *Magnificat* utilizând efectele orchestrei moderne. Întâlnim în lucrarea lui efecte de tremolo la corzile grave, efecte care în rândul auditorilor creează o stare de tensiune specială. De asemenea, compozitorul depășește limitele cadrului metric, compunând liber, *senza misura*. Stilul componistic al lucrării este un stil neo, care face aluzie la *organum*, lumea sonoră armonică sugerând lumea modală. În urma unei introduceri orchestrale intitulate *Celestial fanfare* textul *Magnificatului* este împărțit pe numere corale precum și solistice.

Lennox Berkeley, în anul 1968, compune de asemenea o lucrare *Magnificat*, pentru cor și orchestră, fără soliști însă. Debutul lucrării este realizat într-un mod deosebit de interesant. Un motiv trisonic intonat de orchestră este urmat de un singur cuvânt *Magnificat*, cântat fără acompaniament de vocile de sopran pe un acord micșorat. Acest procedeu sugerează cântarea plană. De asemenea, încheierea primei secțiuni de formă este realizată prin utilizarea corului ce intonează fără susținere orchestrală cuvintele *Sanctum nomen ejus*, urmat de un postludiu orchestral.

Lucrarea compozitorului ceh Janáček – *Glagolitic Mass*, debutează de asemenea cu un preludiu orchestral vertiginos, ce introduce *Fecit potentiam și dispersit*, compuse într-o manieră tradițională. În această lucrare se simte influența *Misei* lui Stravinsky.

Una dintre cele mai importante lucrări *Magnificat* ale secolului al XX-lea o constituie cea compusă de Penderecki în anul 1974, pentru soliști, cor și orchestră. Lucrarea în ansamblu are o sonoritate bizară, specifică compozitorului. Corul este tratat ca o masă sonoră imensă, susținută de sonoritățile stridente ale orchestrei, întunecate la culoare și metalice.

*

1. J. S. BACH – „*MAGNIFICAT*”, RE MAJOR, BWV. 243

ANALIZA PĂRȚILOR COMPONENTE ALE FORMEI

1.1 MAGNIFICAT

TEXTUL: „*Magnificat anima mea Dominum*”

(*Sufletul meu mărește pe Domnul*)

ANSAMBLUL: Tromba I – II – III

Timpani

Flauto traverso I – II

Oboe I – II

Violino I – II

Viola

Coro – Soprano I – II, Alto, Tenore, Basso

Continuo.

FORMA: este o variațiune, fiind alcătuită dintr-o secțiune de bază **A** (16 măsuri) urmată de 5 variațiuni ale acesteia:

Av1 (14 măsuri)

Av2 (14 măsuri)

Av3 (16 măsuri)

Av4 (14 măsuri)

Av1 (16 măsuri).

Dintre secțiunile de mai sus primele două (**A** și **Av1**), respectiv ultima secțiune (**Av1** în reluare) sunt pur orchestrale. Corul intervine abia din secțiunea a 3-a (**Av2**) și rolul său se extinde pe parcursul a 3 secțiuni (**Av2, Av3, Av4**).

Din punctul de vedere al echilibrului formei de ansamblu centrul de greutate cade pe punctul de simetrie al părții. Această parte fiind formată din 6 secțiuni, punctul de simetrie al ei se suprapune cu începutul secțiunii a 4-a: **Av3** (măsura 45).

STRUCTURA TONALĂ

Tonalitățile utilizate aici sunt preponderent majore cu diezi, tonalitatea de bază fiind *Re major* – tonalitatea principală a întregii lucrări.

Tonalitatea principală a lucrării se impune ca tonalitate de bază exclusivă în primele două părți și în ultimele două părți ale ei.

Ex. 1 Tabelul tonalităților de bază ale părților:

Nr.	Titlul	Tonalitatea de bază
1.	<i>Magnificat</i>	<i>Re major</i>
2.	<i>Et exultavit spiritus meus</i>	<i>Re major</i>
3.	<i>Quia respexit humilitatem</i>	<i>si minor</i> *)
4.	<i>Omnes generationes</i>	<i>fa # minor</i>
5.	<i>Quia fecit mihi magna</i>	<i>La major</i>
6.	<i>Et misericordia</i>	<i>mi minor</i>
7.	<i>Fecit potentiam</i>	<i>Sol major / Re major</i> **)
8.	<i>Deposuit potentes</i>	<i>fa # minor</i>
9.	<i>Esurientes implevit bonis</i>	<i>Mi major</i>
10.	<i>Suscepit Israel</i>	<i>si minor / Re major / mi minor</i> ***)
11.	<i>Sicut locutus est</i>	<i>Re major</i>
12.	<i>Gloria patri</i>	<i>La major / Re major</i> ****)

Observații:

*) Tonalitatea de încheiere a părții este *fa # minor*. Însă, având în vedere faptul că după partea a 3-a, partea a 4-a urmează *Attacca*, tonalitatea de bază a părții a 4-a fiind *fa # minor*, considerăm că apariția ei în ultimele măsuri ale părții a 3-a are doar un rol pasager. Astfel, tonalitatea *si minor* fiind tonalitatea de debut a părții, și totodată tonalitatea ei preponderentă, o considerăm tonalitate de bază.

) În cazul părții nr. 7 (*Fecit potentiam*) considerăm că există două tonalități de bază: *Sol major* și *Re major*. Este adevărat că hotărâtoare în stabilirea tonalității de bază a unei lucrări muzicale este tonalitatea ei de încheiere și nu tonalitatea ei de debut, dar în cazul de față *Sol major* nu este doar o tonalitate de debut, ci domină prima secțiune a părții. Astfel, pe baza imaginii vizuale ce reflectă în culori succesiunea tonalităților susținem că **din punct de vedere tonal această parte se divide în două

secțiuni, în timp ce din punct de vedere structural ea este un singur mare *crescendo*, subdivizat în 6 secțiuni și *Coda*.

***) Stabilirea tonalității de bază a acestei părți (nr. 10) nu este deloc o treabă ușoară, având în vedere următoarele:

- partea se încheie în tonalitatea *mi minor*, tonalitate ce ocupă pe parcurs 10 măsuri din totalul de 37;
- tonalitatea de debut a părții este *si minor*, ce la rândul ei se extinde peste 7,5 măsuri;
- tonalitatea *Re major* se impune însă prin ponderea ei, 13,5 măsuri din 37 fiind concepute de Bach în această tonalitate.

Considerăm astfel că partea de față (nr. 10) are trei tonalități de bază: *mi minor*, *si minor*, și *Re major*.

****) Deoarece partea nr. 12 este secționată printr-o oprire marcată de coroană (aproximativ în locul de simetrie al ei) considerăm cele două secțiuni de formă ca fiind de sine stătătoare. Astfel, tonalitatea de bază a primei secțiuni este *La major*, iar tonalitatea de bază a celei de a doua secțiuni este *Re major*.

*

Caracterul tonalității principale a întregii lucrări:

„...la gamme de ré majeur est brillante, (...)” (*Gama Re major este strălucitoare*) - spune Grétry.³

Chr. Fr. D. Schubart în lucrarea sa *Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst*⁴ caracterizează astfel *Re major*-ul: „*re major. Aceasta este tonalitatea triumfului, potrivită în aleluia, în strigătul de luptă, în bucuria victoriei. De aceea, uverturile, marșurile, cântările de slavă se compun în această tonalitate.*”⁵

*

Pe parcursul acestei prime părți intitulată *Magnificat*, Bach modulează **exclusiv** la tonalitățile majore (preponderent) și minore aflate în **înrudire de gradul I**.

INSTRUMENTAȚIA părții este realizată de Bach în blocuri. Dublajele sunt cel mai frecvent realizate la interval de terță sau la unison, și mai ales între instrumentele identice, sau cele care fac parte din aceeași familie. Însă întâlnim frecvent și cazuri în

³ Grétry, C., *Memoires, ou essais sur la musique*, Da Capo Press, New York, 1971, vol. II, p. 357.

⁴ Schubart, Ch. Fr. D., *Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst*, Verlag Philipp Reclam Jun., Leipzig, 1977.

⁵ Schubart, Ch. Fr. D., *op. cit.*, în trad. – *O istorie a muzicii universale. De la începuturi până în secolul al XVIII-lea*, Ed. Muzicală, București, 1983, p. 325.

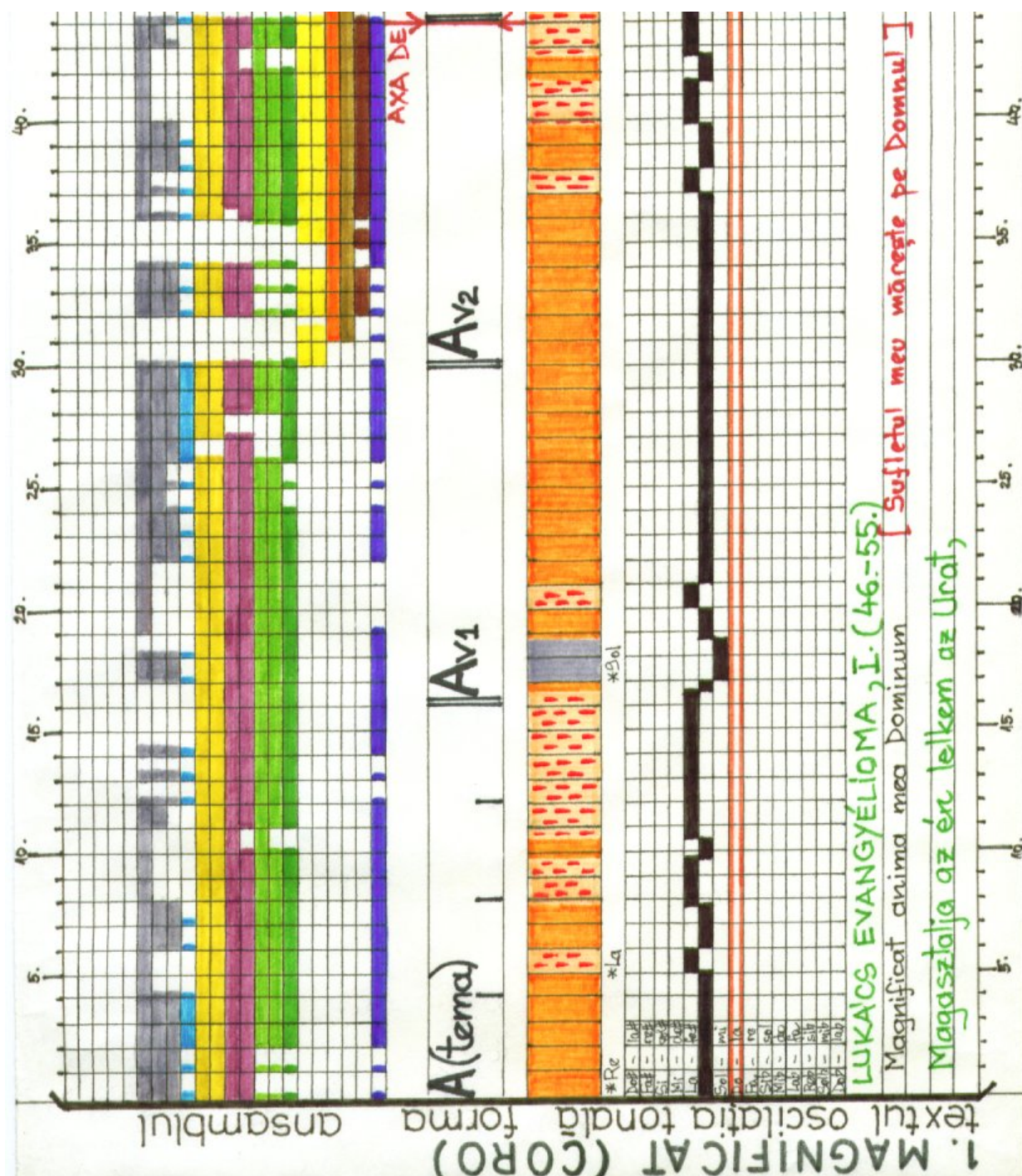
care unul dintre flauți este dublat de violina I. Încheierile de secțiuni cel mai adesea reunesc prin dublaje grupurile instrumentale.

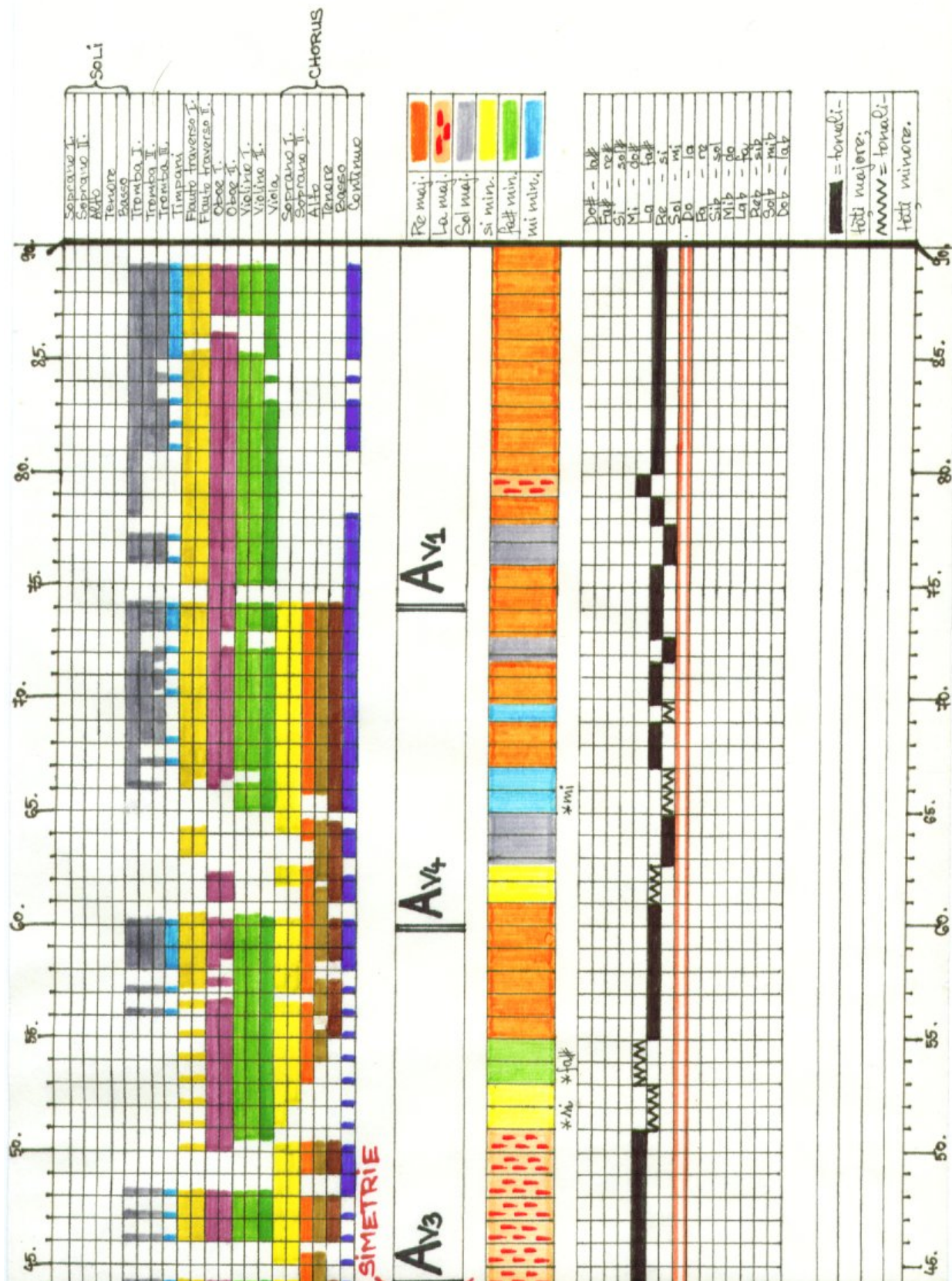
Partidele vocale sunt tratate prin excelență polifonic, melismatic, această polifonie a vocilor fiind însă punctată pe alocuri cu momente (de sinteză, constituind „noduri”) acordice, omofonice.

Ex. 2 – partea *Magnificat*, m. 30-34.

The musical score is for the Magnificat, measures 30-34. It features a complex arrangement with multiple staves for woodwinds, strings, and voices. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The vocal parts are polyphonic, with each voice part having its own line of music. The lyrics 'Ma - gni - fiat, ma_gni - fiat, ma_gni - fiat,' are written below the vocal staves. A box highlights the vocal parts in measures 33 and 34.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

1.2 ET EXSULTAVIT SPIRITUS MEUS

TEXTUL: „*Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo*”

(*Și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu*)

ANSAMBLUL: Soprano II – Solo

Violino I – II

Viola

Continuo

FORMA: este tristrofică **A B [(A B)v]** cu *Introducere* și *Coda*. De la început trebuie să remarcăm faptul că secțiunile de *Introducere* și *Coda* din punct de vedere muzical și instrumental sunt **identice**. Formal, ele reprezintă o perioadă muzicală aditivă, care păstrează echilibrul bipodic, cele 12 măsuri ale ei divizându-se în 6 + 6. La nivelul frazelor componente ambele păstrează același model de subîmpărțire 2 + 4.

Tonalitatea de bază, atât a *Introducerii* cât și a *Codei* este *Re major*, cu o scurtă incursiune pe tărâmul tonalităților vecine *Sol major* și *La major*.

Secțiunea A cuprinde 24 de măsuri, fiind subîmpărțită în trei perioade simetrice a câte 8 măsuri fiecare. Dintre cele trei perioade, prima (măsurile 13-20), contrar următoarelor două, este formulată sub formă de întrebare și răspuns. Fraza antecedentă, întrebarea, aduce în prim plan solo-ul vocal (Sopran II).

Ex. 3

(m. 8)

13.

The image shows a musical score for the piece 'Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo'. It features four staves: Soprano II (Soprano), Violino I (Violin I), Violino II (Violin II), and Continuo. The key signature is one sharp (F#), indicating D major. The time signature is 4/4. The score is divided into measures, with measure 8 marked on the left and measure 13 marked on the right. A circled section of the score, starting from measure 13, is labeled 'faza antecedentă' (antecedent phase). This section includes the vocal line with the lyrics 'Et ex - ul - ta - vit spi - ri - tus' and the instrumental accompaniment. The word 'piano' is written in a circle above the vocal line in measure 13 and below the Continuo line in measure 14.

faza antecedentă

(m. 16)

frază consecventă

21.

Frază consecventă, răspunsul, este intonat pur instrumental (Violino I – II, Viola, Continuo), fiind o reluare identică a ultimelor 4 măsuri din *Introducere*. În timp ce fraza antecedentă (a) se divide în 2 + 2 măsuri, fraza consecventă (c) este concepută unitar cele 4 măsuri ale ei nedivizându-se. Între cele două fraze există și un contrast dinamic. Amintim faptul că Bach folosește foarte rar în partiturile sale indicații de tempo sau de dinamică. În cazul de față, în măsura 13 (prima măsură a frazei a) este înscrisă o indicație *piano*. Răspunsul – fraza c – este intonat în *forte* (vezi indicația dinamică din măsura 17). Perioada mediană a secțiunii A readuce linia melodică principală în dinamica *piano* (vezi indicația din măsura 21.)

În cadrul acestei a doua părți⁶ în afară de indicațiile de dinamică de mai sus, Bach mai înscrie de două ori indicația *forte* evidențiind prin aceste indicații secțiunile pur orchestrale – *Lărgirea* și *Coda* (vezi măsurile 51 și 81).

Ex. 4

51.

⁶ În cadrul analizei noastre, folosim denumirea de PARTE doar în cazul numerelor componente ale lucrării în ansamblul lor!

(...)

81.

forte

(forte)

(forte)

(forte)

ri me - o, in De-o sa-lu-ta-ri me - o.

Din punct de vedere melodic secțiunea **A** reia și adoptă ca idee muzicală de referință linia melodică enunțată în *Introducere*:

Ex. 5 m. 1

Violino I.

Violino II.

Viola.

Soprano II.

Organo e Continuo.

piano

Et ex-ul-ta-vit spi-ri-lus

(piano)

Secțiunea mediană B, după cum sugerează și notația ei, din punct de vedere ideatic aduce o linie melodică nouă (măs. 37-51):

Ex. 6

The musical score for Ex. 6 is presented in three systems, each with five staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The lyrics are in Romanian.

System 1 (Measures 37-41): The vocal line begins with the lyrics "vit spi - ri - tus me - us in De - o sa - lu - ta -". A circled letter 'a' is placed above the vocal staff in measure 40. The piano accompaniment features a complex, rhythmic pattern in the right hand and a more melodic line in the left hand.

System 2 (Measures 42-46): The vocal line continues with "ri, sa - lu - ta - ri". The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns.

System 3 (Measures 47-51): The vocal line concludes with "me - o, in De - o sa - lu - ta - ri me - o." A circled letter 'C' is placed above the vocal staff in measure 48. The piano accompaniment features a section marked "Lărgire" (Ritardando) starting in measure 49, with "forte" markings. The system ends with a large "2 + 2 +" marking, indicating a repeat or a specific rhythmic structure.

Linia melodică de mai sus este o perioadă muzicală structurată simetric, între a cărei frază antecedentă - **a**, de 4 măsuri, și frază consecventă - **c**, de 4 măsuri se intercalează o *lărgire interioară melismatică*, tip coloratură, având o extensie de 6 măsuri.

Secțiunea **B** este urmată de o *lărgire exterioară*. Aceasta este concepută pur orchestral. În construcția formei Bach evidențiază importanța acestei secțiuni prin dinamica *forte*. Lărgirea se structurează sub forma unei perioade de 8 măsuri, a cărei logică de construcție interioară se bazează pe contrastul totalizării: **2 + 2 + 4 măsuri**. Melodic, lărgirea readuce ideea muzicală principală a părții.

Secțiunea [(A B)v] comparativ cu extensia de 24 de măsuri a secțiunii **A** cuprinde 23 de măsuri, din care ultima măsură se află în suprapunere cu prima măsură a *Codei*. Cele 23 de măsuri ale ei se divid în două perioade aditive, prima având 12, iar a doua 11 măsuri. Subîmpărțirea structurală a primei perioade se face în 4 + 4 (2+2) + 4 măsuri, iar a celei de a doua în 4 (2+2) + 3 + 4 măsuri.

Secțiunea **[(A B)v]** – după cum am încercat să sugerăm și prin notație – readuce sub formă variată elemente motivice atât din secțiunea **A** cât și din secțiunea **B**. Să urmărim astfel linia melodică a primei perioade de 12 măsuri:

Ex. 7

(m. 59-70)

Soprano II Solo

a

m et ex - sul - ta - vit spi - ri - tus — me - us in

c De - - - o sa - lu - ta - - - ri, sa - lu -

ta - - - - - ri me - - - - o,

Astfel, fraza antecedentă a exemplului este o variație a frazei de debut a secțiunii **A** (respectiv a *Introducerii* și implicit a *Codei*). Fraza mediană la rândul ei reprezintă o variație a secțiunii **B**, iar fraza consecventă poate fi ușor dedusă din *lărgirea interioară* a secțiunii **B**.

Punând în relație structura formei de ansamblu a părții (*Introducere*) **A B [(A B)v]** (*Coda*), cu modul de împărțire al textului pe secțiuni, observăm corespondența acestora:

(Introducere) = (pur instrumental)

A = *Et exsultavit spiritus meus,*

B = *in Deo salutari meo;*

[(A B)v] = *Et exsultavit spiritus meus, in Deo salutari meo.*

(Coda) = (pur instrumental)

Referitor la echilibrul formei de ansamblu a părții, o remarcă interesantă este faptul că ambele secțiuni de aur coincid aproximativ cu delimitările secțiunilor de formă principale ale părții. Astfel, secțiunea de aur pozitivă (92 măsuri x 0,618 = 56,856) se suprapune (cu o aproximație de o măsură și jumătate) cu începutul celei de a treia secțiuni **[(A B)v]** – măsura 59, iar secțiunea de aur negativă (92 măsuri x 0,382 = 35,144) se suprapune exact cu începutul secțiunii **B** (luând în considerare și *Auftakt* – ul, acest început se află pe ultima optime a măsurii 36).

Cu alte cuvinte, cei doi „piloni de susținere” ai echilibrului formei, delimitează aproximativ secțiunea de formă **mediană** (și în același timp de tonalitate **minoră**), notată cu simbolul literal **B**.

STRUCTURA TONALĂ:

Urmărind graficul color al evoluției tonale observăm și din acest punct de vedere valabilitatea împărțirii în 3 secțiuni de formă. Astfel, în secțiunile **A** și **Av** precum și în *Introducere* și *Coda* se impune ca tonalitate de bază *Re major*-ul. Secțiunea **B**, precum și *Lărgirea* impun ca tonalitate de bază *si minor* – ul.

Re major-ului (tonalitatea triumfului – vezi analiza tonală a părții - *Magnificat*) secțiunii **A** îi corespunde textul:

„*Et exsultavit spiritus meus*” (și mi se bucură duhul)

în timp ce *si minor*-ul secțiunii **B**, se suprapune cu textul:

„*in Deo salutari meo*” (în Dumnezeu, Mântuitorul meu).

„si minor este parcă tonalitatea răbdării, a aşteptării calme a destinului şi a smeritei împăcări cu voia Domnului. De aceea, plânsul în această tonalitate e atât de blând, el nu izbucneşte niciodată în mârâit sau scâncet supărător. Aplicatura în această tonalitate este destul de dificilă la toate instrumentele, de aceea se găsesc atât de puţine bucăţi scrise anume în această tonalitate” – spune Chr. Fr. D. Schubart.⁷

Corespondenţa dintre text şi culoarea tonală este şi în acest caz relevantă.

INSTRUMENTAȚIA:

Bucuria intimă a sufletului în Dumnezeu, liniştea şi echilibrul acestei stări este redată de către Bach prin intermediul instrumentelor cu coarde (Violino I – II, Viola şi bineînţeles Continuo) ce acompaniază solo-ul de Sopran II.

Din descrierea cerinţelor cărora trebuie să le corespundă un violonist, după Chr. Fr. D. Schubart⁸, se pot deduce cu uşurinţă caracteristicile tonului viorii:

„O digitaţie foarte bună, o mână foarte suplă, conducerea uşoară a arcuşului adaptată oricărei interpretări, puritatea intonaţiei, arpegiul expresiv, într-un cuvânt – entuziasmul şi gustul autentic trebuie să-l caracterizeze pe adevăratul violonist.”

Acelaşi autor⁹ caracterizează viola în următoarea frază, astfel:

„Totuşi, tristeţea conţinută în tonul ei, acel ceva hărăzit parcă tânguirii molcome face ca viola să nu poată fi ascultată mult timp singură.”

În această parte a lucrării, **deasupra continuo**-ului care cu scurte pauze are un rol neîntrerupt, întâlnim următoarele modalităţi de combinare a instrumentelor cu vocea de Sopran Solo:

1. ansamblu instrumental (Violino I, Violino II, Viola);
2. Solo Sopran II, în combinaţie cu Violino I (linie continuă sau scurte intervenţii);
3. Solo Sopran II, în combinaţie cu ansamblul (Violino I, Violino II, Viola);
4. Solo Sopran II – singur.

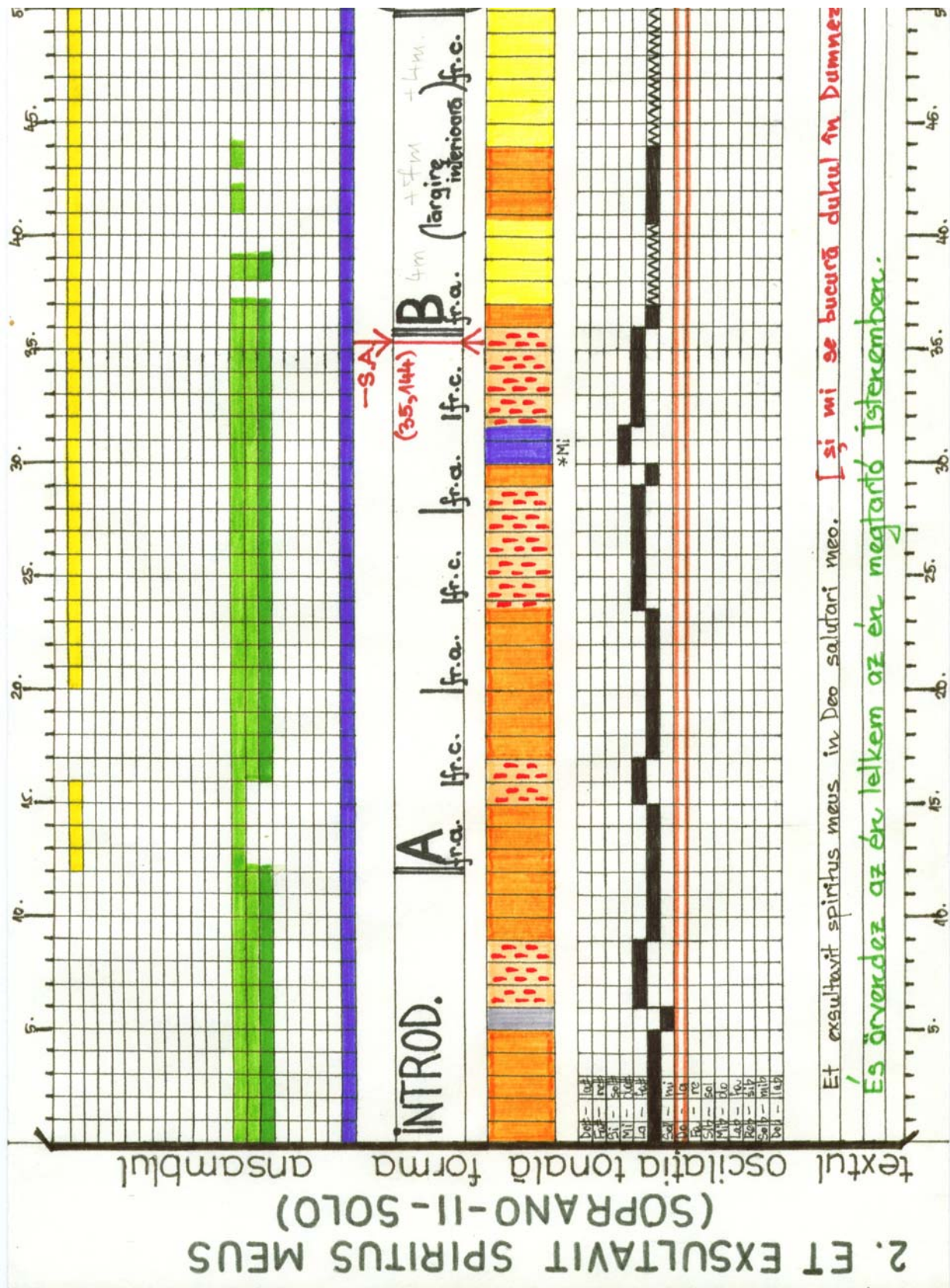
Reamintim că toate aceste variante apar pe suportul Continuo-ului.

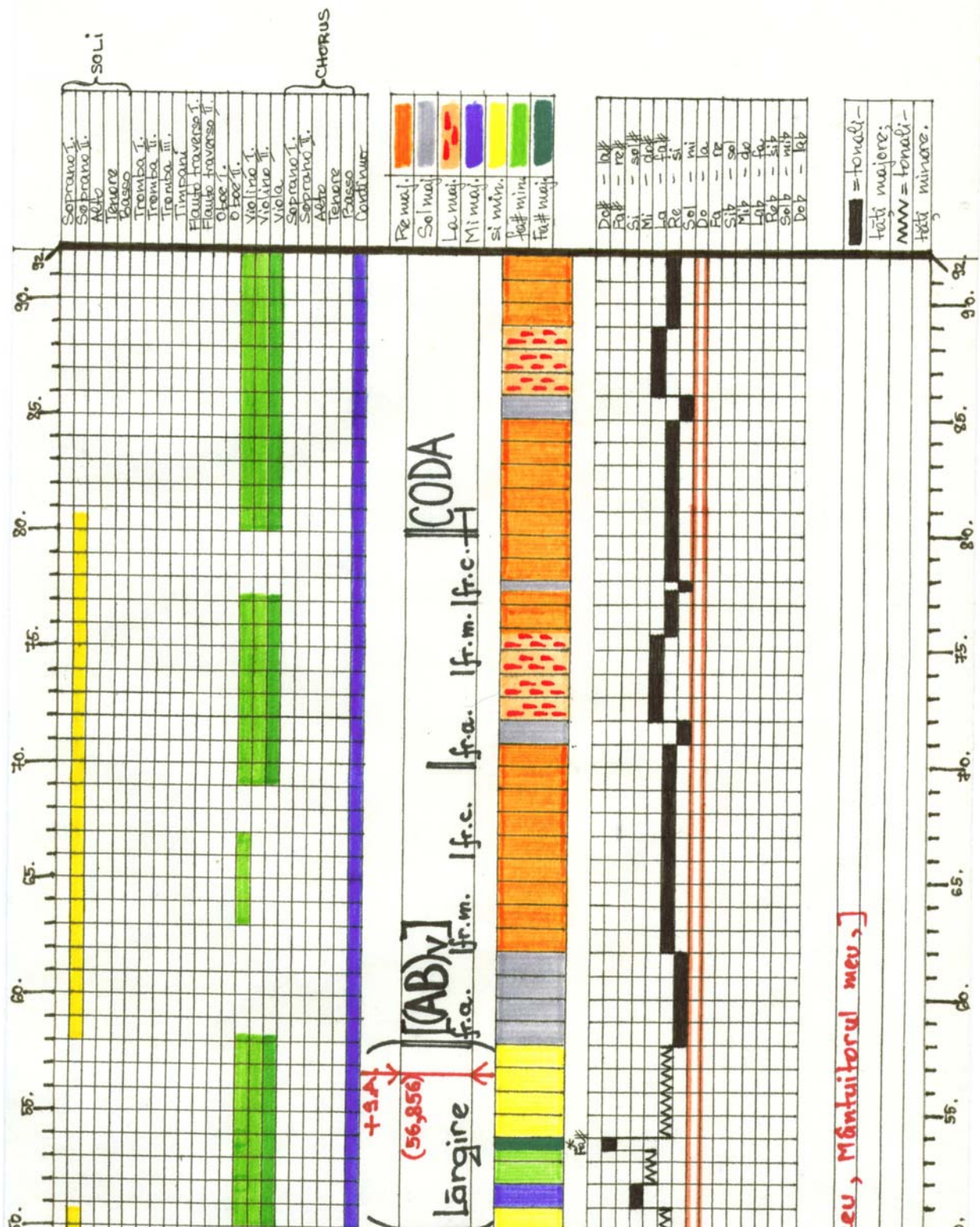
⁷ Schubart, Chr. Fr. D., *op. cit.*, traducere, p. 325.

⁸ Idem, p. 261.

⁹ Idem, p. 262.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

1.3 QUIA RESPEXIT HUMILITATEM

TEXTUL: „*Quia respexit humilitatem ancilae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent.*”

(*Pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale
Căci iată de acum încolo îmi vor zice fericită.*)

ANSAMBLUL: Soprano I – solo

Oboe d'amore I – solo

Continuo

FORMA: este alcătuită din două secțiuni - **A** și **Av**, secțiunea **A** – de 9 măsuri (m. 6 - 14) fiind precedată de o *Introducere* – de 5 măsuri (m. 1 - 5), iar secțiunea **Av** – de 8 măsuri (m. 8 - 24) + (1 măsură)¹⁰, fiind precedată de o *Tranziție* de 3 măsuri.

Atât *Introducerea* cât și *Tranziția* sunt concepute pur instrumental, în timp ce secțiunile **A** și **Av** aduc cu ele textul poetic.

Ex. 8

The image shows a musical score for three parts: Oboe d'amore I, Soprano I, and Organo e Continuo. The score is divided into two main sections. The first section, labeled 'INTRODUCERE', is marked 'Adagio. Solo.' and consists of five measures. The Oboe d'amore I part has a melodic line with many slurs and ties. The Soprano I part is silent. The Organo e Continuo part has a rhythmic accompaniment. The second section, labeled 'A', starts at measure 6 and consists of nine measures. The Soprano I part enters with the lyrics 'Qui - a re - spe - - xit' at the beginning of the section. The Oboe d'amore I and Organo e Continuo parts continue their respective parts.

¹⁰ Ultima măsură a secțiunii **Av** se suprapune cu prima măsură a părții a IV-a, ce urmează *Attacca* după partea a III-a.

hu - mi - li - ta - - tem, hu - mi - li - ta - - tem an - - eil - lae su - - ae,

qui - - a re - spe - - xit hu - mi - li - ta - - tem,

hu - mi - li - ta - - tem an - eil - lae su - - ae:

ee - ee, ee - ee,

TRANZIȚIE

Av

ee- ee, ee - ee, ee-ee e-nim ex hoc be - a - tam, eeee e - nim ex hoc be -

+ 1 MĂSURĂ

a - tam, be - a - - - - tam me di-cent, be-a - - - - tam, be - a - - - - tam me di -

TEXTUL POETIC este simetric distribuit în cadrul celor două strofe, strofa **A** conținând primul vers:

„*Quia respexit humilitatem ancilae suae*”

(Pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale),

iar strofa **Av** conținând al doilea vers:

„*ecce enim ex hoc beatam me dicent*”

(Căci iată de acum încolo îmi vor zice fericită).

ECHILIBRUL FORMEI DE ANSAMBLU evidențiază din context axa de simetrie a părții, lucru relevat de **STRUCTURA TONALĂ** a ei.

STRUCTURA TONALĂ

Comparativ cu coloristica predominant majoră a celor două părți anterioare, în partea de față, ca expresie muzicală a cuvântului „*humilitatem*” (în traducerea din text: *smerită*) predomină tonalitățile minore (respectiv *si minor*, *mi minor*, *fa # minor*, *do # minor*).

Astfel, din cele 24 de măsuri, în primele 12 se impun în prim plan tonalitățile minore – printre care în primul rând *si minor* – (vezi etosul tonalității *si minor* în analiza structurii tonale a părții a 2-a „*Et exsultavit spiritus meus*”). În cazul de față *si minor* este expresia tonală a părții de frază: „*starea smerită a roabei Sale*”. Din a doua jumătate a

părții (începând din măsura 13) se impune ca tonalitate de bază *Re major*-ul. (Etosul tonalității *Re major* a fost prezentat în analiza structurii tonale a părții a I-a: „*Magnificat*”). Aici *Re major*-ul este expresie tonală a cuvântului „*fericită*” din a doua frază a textului.

Tonalitatea de încheiere a părții este *fa # minor*. Însă, având în vedere faptul că după partea a 3-a, partea a 4-a urmează *Attacca*, tonalitatea de bază a părții a 4-a fiind *fa # minor*, considerăm că apariția ei în ultimele măsuri ale părții a 3-a are doar un rol pasager. Astfel, tonalitatea *si minor* fiind tonalitatea de debut a părții, și totodată tonalitatea ei preponderentă, o considerăm tonalitate de bază.

SCRIITURA PENTRU ANSAMBLU relevă două solo-uri deasupra pulsației de continuu: Solo Sopran I și Solo Oboe d'amore.

Wilhelm Demian, în prezentarea instrumentului relevă următoarele caracteristici sonore ale lui:

„*Un alt instrument mult apreciat era oboe d'amore, cu un sunet subțire, puțin nazal, dar foarte plăcut.*

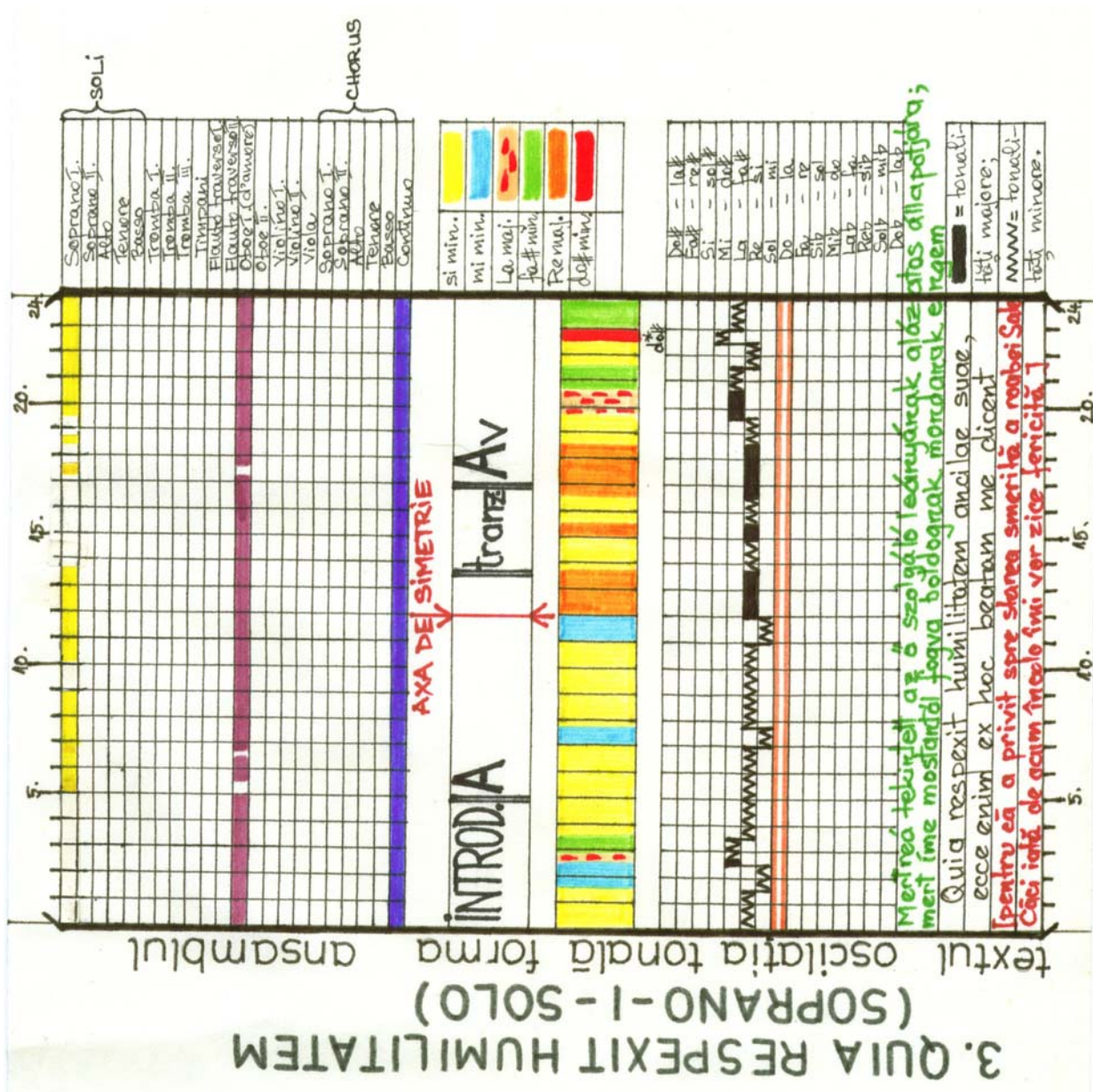
(...)

Timbrul oboiului d'amore era foarte potrivit pentru a crea o atmosferă idilică, pastorală”.¹¹

Predominanța tonalităților minore (în primul rând *si minor*) – în contrast cu coloristica predominant majoră a celor două părți anterioare -, instrumentația redusă (doar Oboe d'amore, Soprano I, și Continuo), precum și sunetul fluid, gingaș, deosebit al oboiului d'amore, toate acestea sunt expresii muzicale ale aceluiași cuvânt: „*humilitatem*”.

¹¹ Demian, Wilhelm, *Teoria instrumentelor*, Editura didactică și pedagogică, București, 1968, p. 84-85.

28

1.4 OMNES GENERATIONES

TEXTUL: „*Omnes generationes*”

(*Toate neamurile*)

Din punct de vedere dramaturgic, în distribuția text / părți de formă, această parte este deosebită, prin importanța pe care Bach o acordă acestor două cuvinte: **omnes generationes**. Deosebita importanță a lor este reliefată prin faptul că pe parcursul celor 27 de măsuri ale părții, Bach prelucrează polifonic DOAR aceste două cuvinte.

[În comparație cu această remarcă observăm gradul de concentrare – dilatare pe care Bach îl realizează în prima și ultima parte a lucrării de față. În prima parte, pe parcursul celor **90 de măsuri** ale ei întâlnim prelucrate polifonic **4 cuvinte** („*Magnificat anima mea Dominum*”), în timp ce ultima parte a lucrării, în cadrul a **42 de măsuri** (mai puțin decât jumătatea primei părți!) Bach prelucrează **20 de cuvinte**:

(„*Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.*

Sicut erat in principio et nunc et semper,

Et in saecula saeculorum, Amen.)

Ultimul cuvânt al lucrării: „*Amen*” apare **o singura dată**, pe ultimele două acorduri, ultimul acord fiind marcat prin **coroană**. Cuvântul „*Amin*” în comparație cu celelalte cuvinte NU ESTE PRELUCRAT POLIFONIC!]

ANSAMBLUL: Flauto traverso I – II

Oboe d'amore I – II

Violino I – II

Viola

Coro – Soprano I – II, Alto, Tenore, Basso

Continuo.

FORMA: este **monostrofică**, alcătuită dintr-o secțiune **A**, ce evoluează sinusoidal, găsindu-și finalul într-o **Coda**, acesta reprezentând din punctul de vedere al echilibrului formei de ansamblu centrul de greutate, **culminația părții**:

Ex. 9 Coda părții a 4-a

Coda¹²

omnes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes, o - mnes

o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes, o - mnes

ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes, o - mnes

ra - ti - o - nes, o - mnes, o - mnes

o - nes, o - mnes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes,

¹² Apariția **Codei** este pregătită dramatic prin sacadarea discursul orchestral, realizând o reținere a întregii „avalanșe sonore”, și prin oprirea discursului muzical pe o coroană generală.

ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes.

ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes.

ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes.

ge - ne - ra - ti - o - nes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes.

o - mnes, o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes.

Din continuitatea acestei părți se evidențiază de asemenea secțiunea de aur negativă (– S. A.), [27 măsurî x 0,382 = 10,314] cu o aproximație de o măsură. În măsura 10, Bach realizează o semi-tăietură verticală a discursului muzical:

Ex. 10 - măsurile 10-12

The image shows a musical score for measures 10-12. It consists of two systems of staves. The top system has five staves: four for piano (treble and bass clefs) and one for voice (treble clef). The bottom system has five staves: four for piano (treble and bass clefs) and one for voice (treble clef). The piano parts feature complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes. The vocal parts have lyrics in Latin: "nes, o-mnes, o-mnes ge-ne-ra-ti-o - - - nes,". The score is written in a key with one sharp (F#) and a 3/4 time signature. Two vertical rectangular boxes highlight specific measures in the piano parts of both systems.

STRUCTURA TONALĂ trădează aceeași evoluție spre punctul culminant al părții – Coda. Tonalitatea de bază (*fa # minor*) – de această dată tonalitatea de debut și finală – din oscilația ei constantă la relativa majoră (*La major*) precum și la tonalitățile înrudite de gradul I, începând din măsura 17, pe parcursul a 5 măsuri, realizează o

ascensiune până la tonalitatea majoră extremă cu diezi – *Do # major* – ce îndeplinește funcțiunea de **dominantă majoră** a tonalității de bază. (Vezi în acest sens graficul oscilației tonale din anexa analizei prezentului număr). Acest punct culminant tonal precede cu numai o singură măsură oprirea pe **coroană** din măsura 24. – ce marchează începutul Codei.

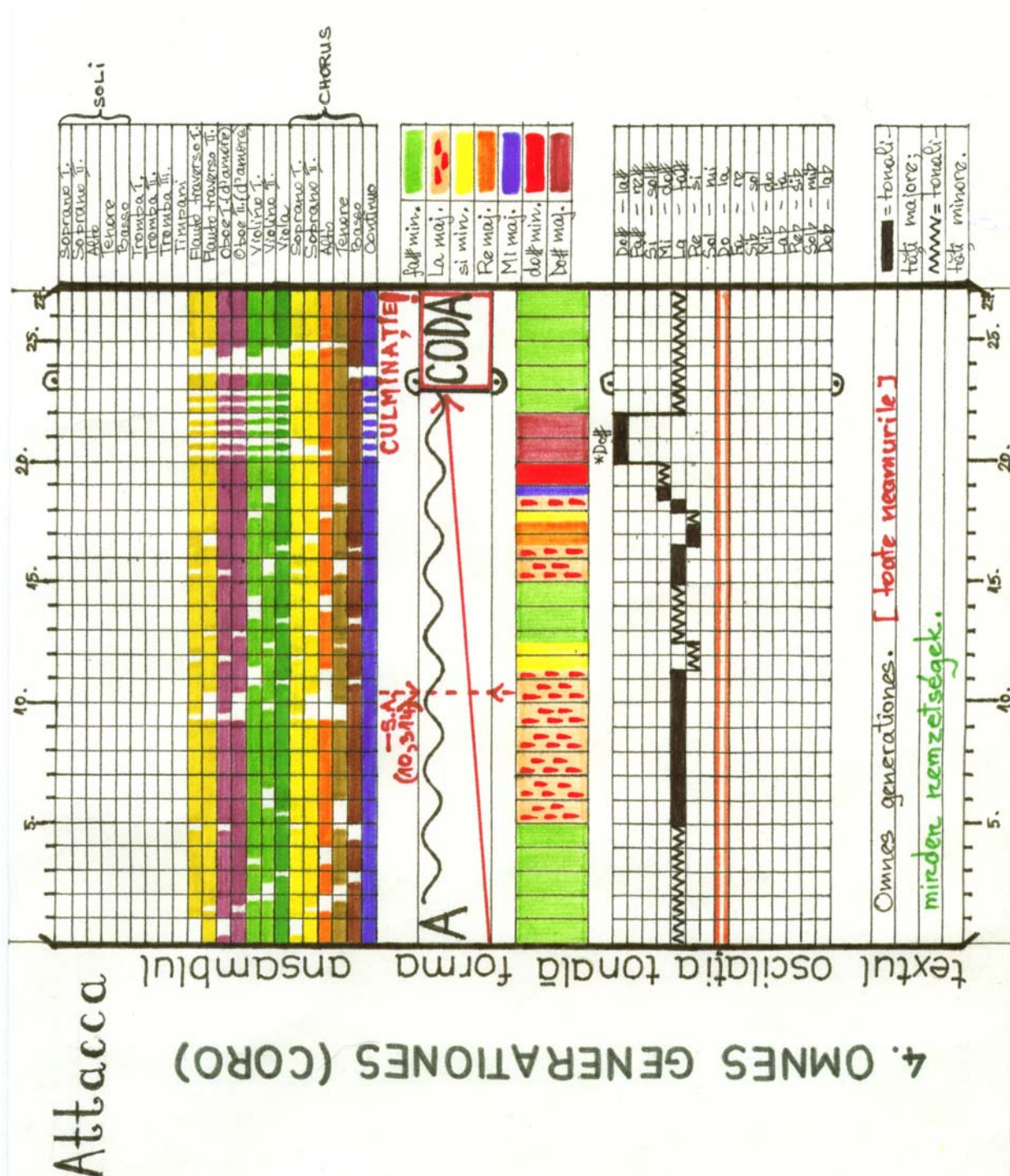
SCRIITURA PENTRU ANSAMBLU relevă o „pastă sonoră” continuă și uniformă, alcătuită din instrumente de suflat din lemn, corzi, cor și continuo. Această continuitate se fărâmițează doar în acele măsuri care preced, marchează și succed punctul culminant al părții, mai precis în măsurile 21-25 (vezi ex. 9).

Se remarcă în această continuitate, câteva „tăieturi” realizate pe diagonală, chiar de la începutul părții:

Ex. 11

The image displays a musical score for an ensemble and vocal parts. The instruments listed on the left are Flauto traverso I, Flauto traverso II, Oboe d'amore I, Oboe d'amore II, Violino I, Violino II, Viola, Soprano I, Soprano II, Alto, Tenore, Basso, and Organo e Continuo. The vocal parts have lyrics in Latin: "cent o - mnes, omnes ge - ne - ra - ti o", "o - mnes, omnes, omnes ge - ne - ra - ti - o", "omnes, omnes ge - ne - ra - ti - o - nes, omnes, omnes ge - ne - ra - ti - o", "o - mnes ge - ne - ra - ti - o - nes, omnes, omnes", and "omnes, omnes ge - ne - ra - ti - o - nes, omnes, omnes". A diagonal line is drawn across the score, indicating cuts or transitions. Several measures are circled, highlighting specific musical elements.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

1.5 QUIA FECIT MIHI MAGNA

TEXTUL: „*Quia fecit mihi magna, qui potens est,
Et sanctum nomen ejus*”
(pentru că Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine.
Numele Lui este sfânt)

ANSAMBLUL: Bas – Solo
Continuo.

FORMA: este tristrofică – **A, Av1, Av2** – cu *Introducere* și *Coda*, între strofele **Av1** și **Av2** fiind intercalată o *lărgire*. De la început trebuie să menționăm faptul că *Introducerea* și *Coda* sunt identice.

Ex. 12 – Introducerea

Ex. 13 – Coda

*) În mod interesant, Bach începe această parte cu o pauză de pătrime, linia melodică a *Introducerii* debutând pe timpul 2 al măsurii. Acest decalaj de o pătrime se păstrează pe tot parcursul părții, fiecare secțiune componentă debutând pe timpul 2 și terminându-se pe timpul 1. În stabilirea proporțiilor secțiunilor de formă nu am luat în considerare acest decalaj de o pătrime, ci am rotunjit secțiunile până la cea mai apropiată bară de măsură. Prin acest decalaj se explică și diferența de o măsură ce există între extensia *Introducerii* și cea a *Codei*.

Secțiunile de formă componente ale părții au următoarele proporții:

Introducere – 4 măsuri

Secțiunea **A** – 8 măsuri

Secțiunea **Av1** – 9 măsuri

Lărgirea – 2 măsuri

Secțiunea **Av2** – 6 măsuri

Coda – 5 măsuri.

Ex. 14

A

Solo.

Quia fe_cit mi_hi magna, qui_a fe_cit mi_hi

magna, qui po - - - - - tens, qui po_tens est;

qui_a fe_cit mi_hi ma - - - - - gna, qui po - - - - - tens est, et sanctum no - men - - -

e - jus, et san - - - - - ctum nomen, et sanctum nomen e - jus, san - - - - - ctum nomen e - jus, sanctum

no - - - - - men - - - - - e - jus, et san - - - - - ctum no - men e - - - - - jus, qui_a fe_cit mi_hi

ma - - - - - gna, qui po - - - - - tens est, et san - - - - - ctum no - men, san - - - - - ctum no - men e -

Din punctul de vedere al echilibrului formei de ansamblu a părții, **toate cele 3 centre de forță** – axa de simetrie, precum și secțiunile de aur (pozitivă și negativă) – se remarcă în mod deosebit.

Axa de simetrie – (măsura 17) se evidențiază din context pe următoarele planuri:

- 1) **melodic** – basul solo aduce o frântură melodică nouă;

2) **tonal** – apare pentru prima dată în cadrul părții o tonalitate minoră (*fa # minor*) – relativa tonalității de bază;

3) **ca text** – aici apare pentru prima dată în cadrul părții a treia porțiunea de frază – „*et sanctum nomen ejus*” (*Numele Lui este sfânt*);

4) **al continuității** – pe parcursul părții **doar aici** se întrerupe cursivitatea continuo-ului pentru o jumătate de măsură.

Secțiunea de aur pozitivă (34 măsuri x 0,618 = 21,012) se evidențiază pe plan tonal. În măsura 22 apare pentru prima dată în cadrul părții tonalitatea *do # minor*.

Secțiunea de aur negativă (34 măsuri x 0,382 = 12,988) se evidențiază tot pe plan tonal, în măsura 13 intervenind pentru prima dată în cadrul părții tonalitatea *Mi major*.

Toate aceste momente sunt puncte sensibile în desfășurarea discursului muzical, deoarece aduc cu ele „evenimente” unice în contextul părții.

STRUCTURA TONALĂ

Tonalitatea de bază - și în același timp predominantă - a părții este *La major*. În această tonalitate sunt concepute secțiunile de *Introducere* și *Coda*, secțiunea **A** și în mare parte **Av2**. Cele două tonalități noi – *Mi major* și *do # minor* – care marchează secțiunile de aur ale părții, delimitează aproximativ și secțiunea mediană de formă **Av1**. Din graficul color al oscilației tonale (vezi anexa atașată analizei acestei părți) se remarcă distribuția simetrică și echilibrată a tonalităților în cadrul acestei secțiuni mediane. Astfel, cele două tonalități extreme ale ei – *Mi major* și *do # minor* – se întind pe parcursul a 5, respectiv 4 măsuri. Aceste două tonalități extreme, ambele trecând prin *fa # minor* converg parcă spre tonalitatea centrală a secțiunii – *La major*. Tonalitatea de pasaj – *fa # minor* – este prezentă doar pentru scurt timp – o măsură, respectiv – o jumătate de măsură, în timp ce tonalitatea centrală *La major* se întinde pe parcursul a 3 măsuri.

Demn de relevat este faptul că Bach și în această parte, ca și în părțile anterioare de altfel, se menține constant în zona tonalităților cu diezi.

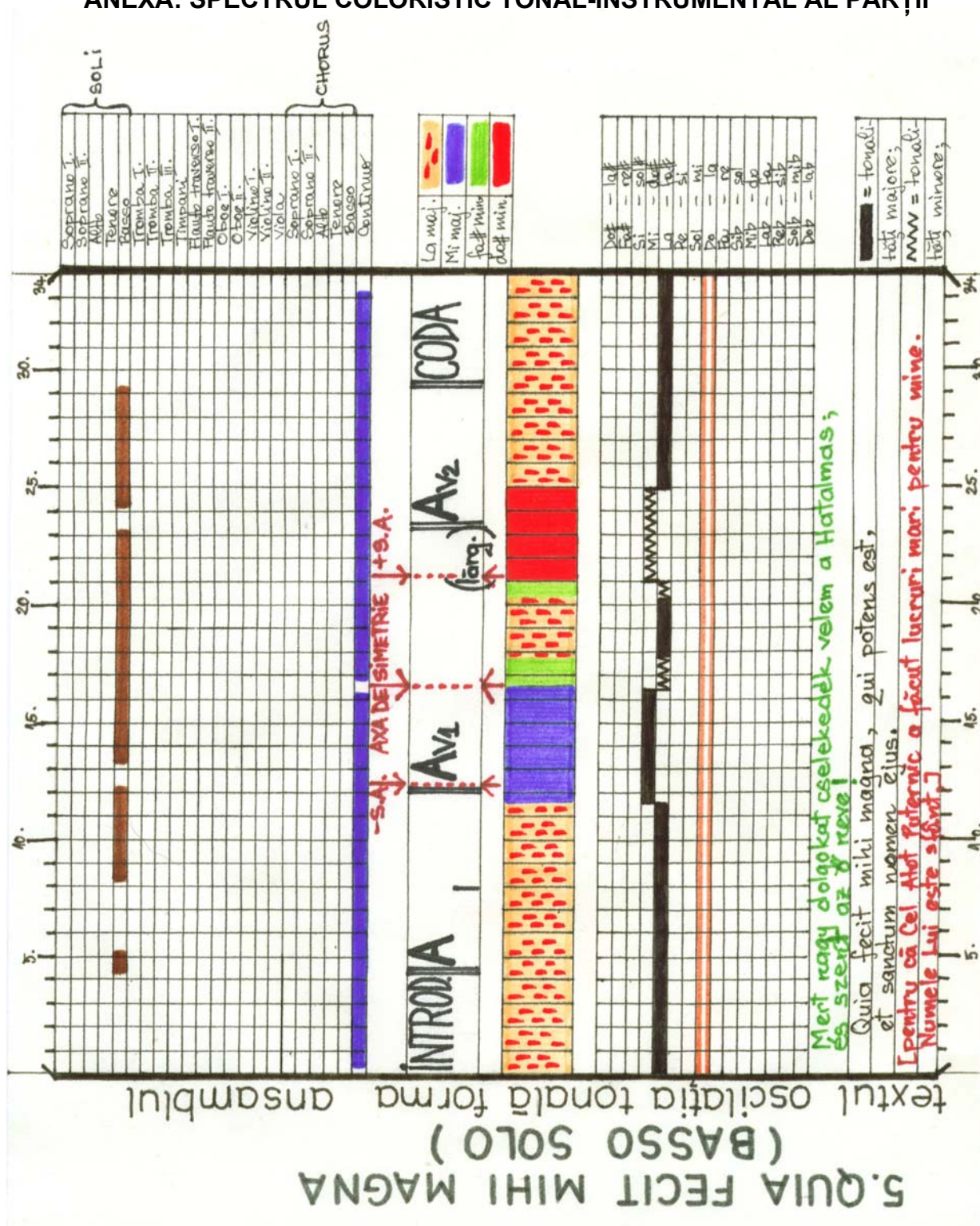
SCRIITURA PENTRU ANSAMBLU

„*Quia fecit mihi magna*” reprezintă în cadrul întregii lucrări singura parte concepută pentru solo voce de bas. În același timp, privită din contextul instrumentației

celorlalte părți componente ale lucrării, aceasta este singura parte în care solistul vocal este însoțit doar de *Continuo*, fără nici un alt instrument de orchestră.

Vocea solo de bas simbolizează vocal-dramaturgic gravitatea textului, și a celor exprimate verbal: „pentru că **Cel Atot Puternic**¹³ a făcut **lucruri mari** pentru mine. Numele Lui este **sfânt**.”

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

¹³ Evidențierile BOLD ne aparțin.

1. 6 ET MISERICORDIA

TEXTUL: „ *Et misericordia ejus a progenie in progenies, timentibus eum*”

(și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.)

ANSAMBLUL: Alto solo

Tenore solo

Flauto traverso I

Violino I ————— unisono

Flauto traverso II

Violino II ————— unisono

Viola

Continuo

FORMA: se structurează bistrofic (**A**, **Av**) cu *Introducere* și *Coda*. Ambele strofe (**A** și **Av**) reprezintă câte o perioadă tripodică, fiind alcătuite din 3 fraze (antecedentă, mediană, consecventă), aproximativ câte 4 măsuri fiecare. De asemenea, ambele strofe (**A** și **Av**) sunt prelungite prin câte o lărgire. Legătura între cele două strofe se realizează printr-o scurtă tranziție.

Dimensiunile articulațiilor de formă componente, exprimate prin număr de măsuri, sunt următoarele:

Introducerea = 4 măsuri

Secțiunea **A** = 12 măsuri

Lărgirea = 4 măsuri

Tranziția = 3 măsuri

Secțiunea **Av** = 11 măsuri

Lărgirea = 2 măsuri

Coda = 4 măsuri

Măsurile de încheiere ale secțiunilor se suprapun cu măsurile de început ale secțiunilor următoare. Din această cauză suma măsurilor de mai sus depășește cu 5 numărul real de măsuri componente ale părții.

Introducerea și *Coda* sunt identice în ceea ce privește instrumentația și materialul muzical utilizat. Ambele se structurează sub forma unei fraze de 4 măsuri.

Ex. 15

INTRODUCERE

37

Flauto traverso I
Violino I.

Flauto traverso II
Violino II.

Viola.

Alto.

Tenore.

Organo e
Continuo.

Violino I. con sordino.

Violino II. con sordino.

Viola con sordino.

Et mi-se-ri cor-di-a, mi-se-ri cor-di-a a pro-ge-ni-e in pro-ge-ni-

Et mi-se-ri cor-di-a, mi-se-ri cor-di-a a pro-ge-ni-es, in pro-ge-ni-

es,

et mi-se-ri.

es,

et mi-se-ri.

piano
(*piano*)
(*piano*)

cor-di-a, mi-se-ri cor-di-a a pro-ge-ni-e in pro-ge-ni-es, in pro-ge-ni-es ti-men-tibus

cor-di-a, mi-se-ri cor-di-a a pro-ge-ni-e in pro-ge-ni-es ti-men-tibus

lărgire

tranziție

e-um, ti-men-tibus e-um,

e-um, ti-men-tibus e-um,

Av

Fraza antecedentă

et mi-se-ri cor-di-a, mi-se-ri cor-di-a a pro-ge-ni-e in pro-ge-ni-es, in pro-ge-ni-

et mi-se-ri cor-di-a, mi-se-ri cor-di-a a pro-ge-ni-e in pro-ge-ni-

es ti-men-tibus e-um, ti-men-tibus e-um, ti-men-ti-

es ti-men-tibus e-um, ti-men-tibus e-um, ti-men-ti-

bus, ti-men-tibus, ti-men-tibus e-um ti-men-tibus e-

bus, ti-men-tibus, ti-men-tibus e-um ti-men-tibus e-

forte

(forte)

(forte)

um.

um.

(forte)

Atât ritmul cât și linia melodică a *Introducerii* (și implicit a *Codei*) constituie materialul muzical de bază al întregii părți. *Introducerea*, *Coda* precum și *Tranziția* dintre cele două strofe (**A** și **Av**) sunt concepute pur instrumental.

Un segment orchestral se intercalează de asemenea și între frazele anterioară și consecventă ale secțiunii de formă **A**, constituind fraza mediană a ei. Astfel, secțiunea **A** se prezintă ca un dialog între partida vocală și cea instrumentală.

Echilibrul formei de ansamblu evidențiază **axa de simetrie** a părții. Această axă se suprapune cu segmentul de *tranziție* spre cea de-a doua strofă – **Av**, reprezentând locul unde Bach „coboară” în zona tonalităților cu bemoli pentru prima dată în cadrul acestei părți, ca și de altfel în cadrul întregii lucrări !

STRUCTURA TONALĂ

În cadrul părții de față, din totalul celor 35 de măsuri doar 6 sunt concepute în tonalități majore. Preponderența tonalităților minore este de fapt o expresie dramaturgică tonală a îndurării divine. Vezi astfel textul:

„Et misericordia ejus a progenie in progenies, timentibus eum”

(și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.)

Tot ca expresie muzicală a textului: „...îndurarea Lui se întinde din neam în neam **peste...**” Bach modulează **peste** limita tonalității **Do major**, în zona tonalităților cu bemoli. **Importanța acestui fapt este cu atât mai relevantă cu cât observăm că pe parcursul celor 12 părți ale lucrării Bach doar aici trece în emisfera tonalităților cu bemoli. În rest, jocul său tonal se desfășoară doar în zona tonalităților cu diezi !**

Dintre tonalitățile minore ale acestei părți se impune prin ponderea ei tonalitatea *mi minor*.

„mi minor. Declarație nevinovată a dragostei feminine, plâns fără mârâit, suspinul însoțit de câteva lacrimi, apropiata speranță a celei mai pure fericiri prin rezolvarea în do major se înscriu în perimetrul acestei tonalități. Întrucât de la natură îi e dată doar o singură culoare (este vorba de singurul ei diez, N.t., această tonalitate poate fi comparată cu o față îmbrăcată în alb, cu o fundă trandafirie la piept. Din această tonalitate se trece cu o nespusă grație în tonalitatea de bază do major, care dă inimii și urechii cea mai deplină împăcare.” – spune în ideile sale estetice asupra artei sunetelor Chr. Fr. D. Schubart.¹⁴

¹⁴ Schubart, Chr. Fr. D., *op. cit.*, traducere, p. 325-326.

INSTRUMENTAȚIA ÎN RAPORT CU FORMA

Ca și concepție instrumentală secțiunea **A** se desfășoară după modelul:

TEZĂ – ANTITEZĂ – SINTEZĂ.

Ex. 16

Fraza antecedentă (m. 4 - 8)	Fraza mediană (m. 8 – 11)	Fraza consecventă (m. 11 – 15)
TEZA	ANTITEZA	SINTEZA
Voci solo: - alto - tenore		Voci solo: - alto - tenore
	Instrumente (Flauto Traverso I – II, Violino I – II, Viola)	Instrumente (Flauto Traverso I – II, Violino I – II, Viola)
Continuo	Continuo	Continuo

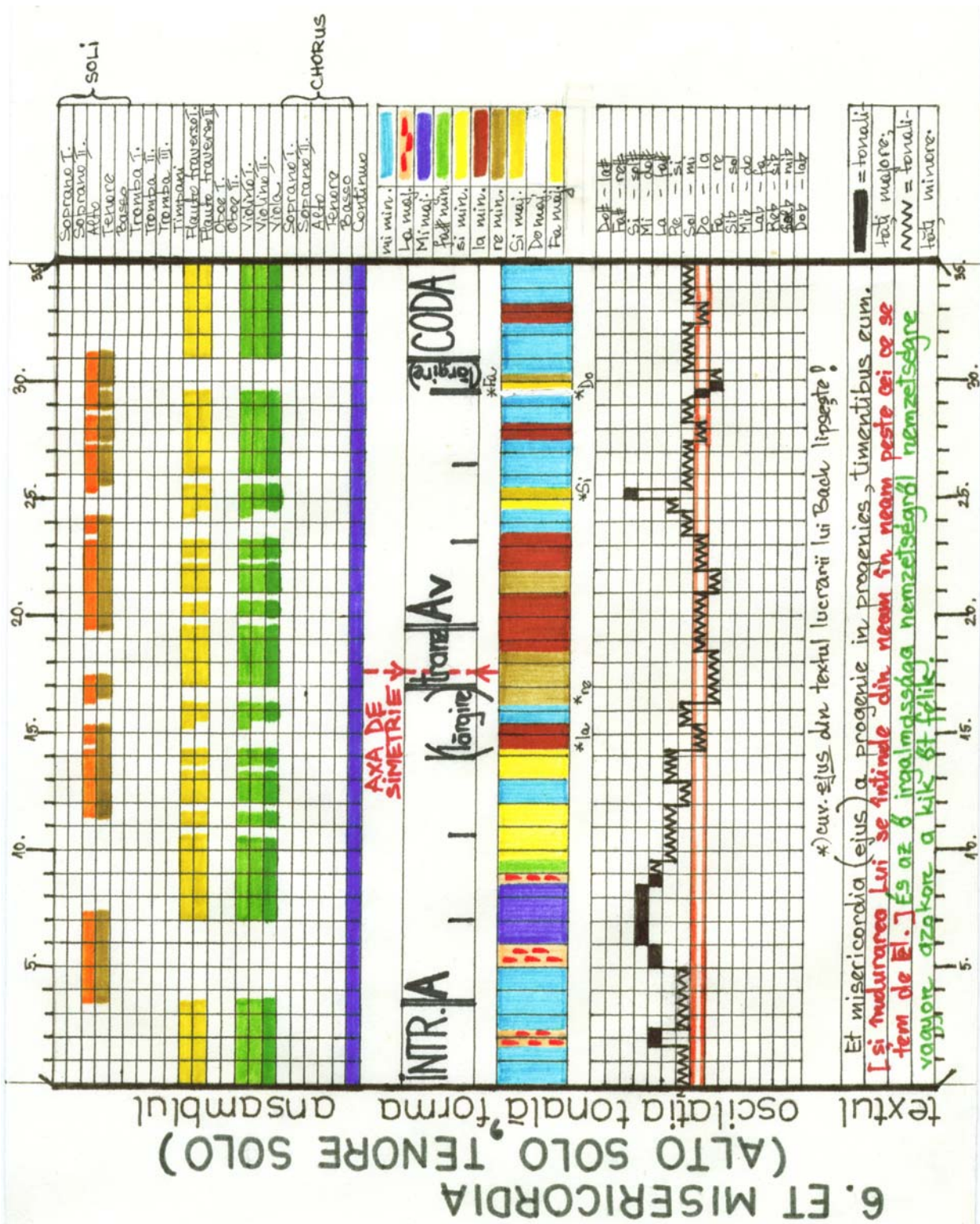
Secțiunea Av la rândul ei nu mai urmează același model de structurare ca și secțiunea **A**. În secțiunea **Av** fraza antecedentă rimează cu fraza consecventă, fraza mediană fiind axa în jurul căreia se formează aceste două fraze extreme ale perioadei. Astfel, în **fraza antecedentă** (m. 20 - 24) vocile solo aduc cu ele **continuitatea** liniei melodice de bază (într-o formă variată), în timp ce instrumentele contrapunțiază această linie continuă cu scurte **intervenții secvențiale**, întrerupte de pauze.

În **fraza consecventă** (m. 27 – 30), dimpotrivă, instrumentele sunt cele care se desfășoară sub semnul continuității, vocile contrapunțiază continuitatea acestei linii prin scurte intervenții secvențiale, cu pauze intercalate.

Cele 4 măsuri ale **frazei mediane** (m. 24 – 27) aduc cu ele **alternanța** celor două grupe (voci – instrumente). Astfel, în timpul în care vocile cântă, instrumentele au pauze, și invers. Această frază mediană rimează la rândul ei cu **lărgirea** secțiunii **A** (măsurile 15 – 18).

Continuo-ul acompaniază desfășurarea sonoră fără nici o întrerupere, de-a lungul întregii părți.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

1.7 FECIT POTENTIAM

TEXTUL: „*Fecit potentiam in brachio suo,*

Dispersit superbos mente cordis sui.”

(El a arătat putere cu brațul Lui;

a risipit gândurile pe cari le aveau cei mândri în inima lor.)

ANSAMBLUL: Tromba I – II – III

Timpani

Flauto traverso I – II

Oboe I – II

Violino I – II

Viola

Coro – Soprano I – II, Alto, Tenore, Basso

Continuo.

FORMA: este monostrofică, alcătuită din 6 secțiuni și o *Coda*. Componenta în măsuri a acestor secțiuni este următoarea:

a1 = 4 măsuri

a2 = 4 măsuri

a3 = 4 măsuri

a4 = 4 măsuri

a5 = 4 măsuri

a6 = 8 măsuri

Coda = 7 măsuri.

Secțiunile **a1** – **a6** prelucrează variat următorul motiv de bază:

Ex. 17 – m. 1-2

Soprano I.

Soprano II.

Alto.

Fe_cit po_ten - tiam, fe_cit po_ten - tiam,

Fe_cit po_ten - tiam, fe_cit po_ten - tiam,

Fe_cit po_ten - tiam, fe_cit po_ten - tiam,

Motivul de bază prezentat anterior este susținut și contrabalansat cu o frază ce are o melodică sinuoasă, de tip coloratură:

Ex. 18 – m. 1 - 5

Sucesiunea secțiunilor componente este de fapt o succesiune de fraze (câte 4 măsuri), cu excepția ultimei secțiuni, de dimensiunea unei perioade muzicale.

Atât din punctul de vedere al materialului muzical, cât și din punct de vedere tonal observăm că **secțiunea a1** rimează cu **secțiunea a3**, iar **secțiunea a2** rimează cu **secțiunea a4** (vezi graficul oscilației tonale din anexa analizei prezentului număr).

Secțiunile a5 și a6 constituie gradații ale frazelor anterioare, toată această construcție finalizându-se în *Coda* părții, ceea ce reprezintă de altfel punctul culminant și centrul de greutate al ei.

STRUCTURA TONALĂ

În această parte predomină tonalitățile majore (*Re major*, *Sol major*, *Do major*). Se remarcă frecvența alternanță a acestor trei tonalități. În prima jumătate a părții, ca tonalitate de bază se impune tonalitatea *Sol major*. În a doua jumătate a părții acest rol este preluat de *Re major*. Considerăm astfel că în această parte există două tonalități de bază: *Sol major* și *Re major*. Este adevărat că hotărâtoare în stabilirea tonalității de bază a unei lucrări este tonalitatea ei de încheiere și nu tonalitatea de debut, dar în cazul de față *Sol major* nu este doar o simplă tonalitate de debut, ci domină prima jumătate a părții. Astfel, pe baza imaginii vizuale ce reflectă în culori succesiunea tonalităților susținem că **din punct de vedere tonal** această parte se divide în două secțiuni, în timp ce din punct de vedere structural ea este un singur mare *crescendo*, subdivizat în 6 secțiuni și *Coda*.

Dintre tonalitățile minore se impune *si minor*-ul, începând din prima măsură a *Codei*, Bach realizând astfel un contrast tonal-modal major-minor între *Coda* și *Strofa A*. Punctul culminant – *Coda* – realizează un contrast cu cele șase secțiuni anterioare pe mai multe planuri:

- a) tonal (se impune o tonalitate minoră, în opoziție cu tonalitățile majore din secțiunile anterioare);

- b) de tempo (*Adagio*, față de tempoul accelerat de până atunci);
- c) de scriitură (armonică – omofonică, față de scriitura polifonică adoptată până în momentul începerii *Codei*).

SCRIITURA PENTRU ANSAMBLU: Scriitura pentru ansamblu urmărește de asemenea o evoluție gradată. Astfel, linia melodică sinuoasă, de coloratură, prezentată de tenor între măsurile 1–5 (vezi exemplul muzical anterior (**ex. 18**) este treptat preluată de către celelalte voci de cor, în următoarea ordine: alt, sopran II, bas, sopran I:

Ex. 19 – măsura 5 – Alto

Ex. 19 – măsura 5 – Alto

fe - cit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam in bra - - chio su - o, po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam in bra - - chio su - o, o, di - sper - - - - - sit, fecit

Ex. 20 – măsura 9 – Sopran II

Ex. 20 – măsura 9 – Sopran II

fe - cit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam in bra - - chio su - o, po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam in bra - - chio su - o, o, di - sper - - - - - sit, fecit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam, di - sper - - - - - sit, dispersit, di - sper - - - - - sit, dispersit, di - sper - - - - - sit, dispersit

Ex. 21 – măsura 13 – Bas

m. 13

- ti.am in bra - - chi.o su.o, po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam in bra - - chi.o su -

o, di.sper - - - - - sit, fecit po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam, di.sper - - - - - sit, dispersit,

di.sper - - - - - sit, fecit po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam, di.sper.sit, dispersit, di -

fe.eit po.ten -

o, di.sper - - - - - sit,

di.sper - - - - - sit,

spersit, di.sper - - - - - sit,

- ti.am in bra - - chi.o su.o,

Ex. 22 – măsura 17 – Sopran I

m. 17

fe.eit po.ten - - - - -

o, di.sper - - - - - sit, fecit po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam, di.sper - - - - - sit, dispersit,

di.sper - - - - - sit, fecit po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam, di.sper.sit, di.spersit, di -

spersit, di.sper - - - - - sit, fecit po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam, di.spersit, di -

- ti.am in bra - - chi.o su.o, fecit po.ten - tiam, fe.eit po.ten - tiam in bra - - chi.o su -

Fiecare intrare melodică sinuoasă (construcție etajată de *fugato*) marchează începutul unui nou segment de formă. Această evoluție treptată își atinge punctul maxim în **secțiunea a6** (secțiune de *tutti*).

Ultimele patru măsuri ale acestui segment aduc cu ele fărâmițarea discursului muzical, între măsurile 28-29 intercalându-se o pauză generală de pătrimi. Urmează un *Adagio* de 7 măsuri, ce constituie *Coda* și totodată punctul culminant al părții.

Fluiditatea discursului polifonic al vocilor de cor, peste care se suprapune la începutul fiecărei secțiuni blocul vertical, acordic, vocal-instrumental, se transformă în această secțiune de *Coda* într-o structurare verticală, asemănătoare unui coral.

Din punctul de vedere al scriiturii pentru ansamblu cele 7 măsuri ale *Codei* se împart în 3 + 4. respectiv, în primele 3 măsuri ansamblul este format din vocile de cor, instrumentele cu coarde și suflători de lemn, iar în cele 4 măsuri finale această sonoritate de ansamblu este rotunjită prin adăugarea timpanului și a trompetelor.

Ex. 23 Secțiunea a6 și Coda

m. 20 a6

ti - am in bra - - chio su - o, po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam in bra - - chio su - -

di - sper - - - sit, fecit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam, di - sper - sit, di - sper - sit, di -

sper - sit, di - sper - - - sit, fecit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam, di - sper - - - sit, disper - sit,

di - sper - sit, di - sper - sit, fe - cit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam, di - sper - sit, di - sper - sit, di -

o, di - sper - - - sit, fecit po - ten - tiam, fe - cit po - ten - tiam, di - sper - sit, di - sper - sit,

o, di - sper - - - sit, di - sper - - sit, di - spersit, di - spersit

spersit, di - sper - - sit, di - sper - - sit, dispersit, di - spersit

di - sper - - sit, dispersit, di - spersit, di -

spersit, di - spersit, di - sper - - sit, disper - - sit, di - spersit,

di - spersit, di - spersit, di - sper - - sit, dispersit, di - spersit

Coda

Adagio.

superbos men - te cor_dis su - - i, men - te cor_dis su - - i.

superbos men - te cor_dis su - - i, men - te cor_dis su - - i.

spersit superbos men - te cor_dis su - - i, men - te cor_dis su - - i.

di spersit superbos men - te cor_dis su - - i, men - te cor_dis su - - i.

superbos men - te cor_dis su - - i, men - te cor_dis su - - i.

7. FECIT POTENTIAM (CORO)

1.8 DEPOSUIT POTENTES

TEXTUL: „*Deposuit potentes de sede*

Et exaltavit humiles.”

(A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie

Și a înălțat pe cei smeriți).

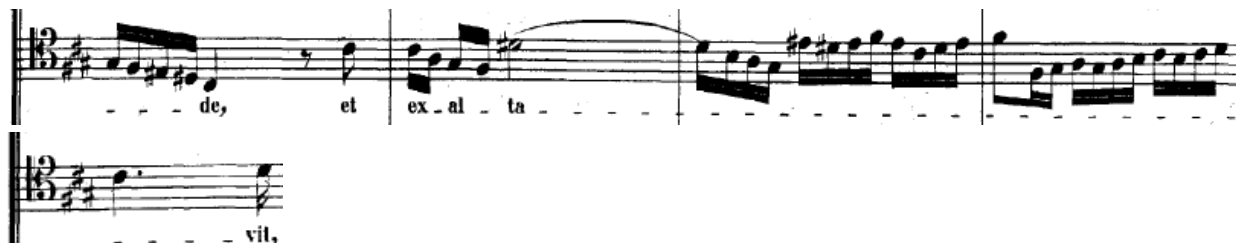
Referitor la prezentarea dramaturgică muzicală a conținutului expresiv al textului, considerăm demne de relevat următoarele:

- 1) În cadrul solo-ului vocal, cele mai lungi pasaje de coloratură se realizează deasupra cuvântului *exaltavit* (a înălțat) – vezi astfel măsurile 23 – 27, precum și măsurile 43 – 46:

Ex. 24 – m. 23 – 27

m. 41 - 46

- 2) Cuvântul *humiles* apare de trei ori în cadrul textului (măsurile 27-28, 47-51, 53-54); în două din cele trei apariții el se situează la sfârșit de secțiune, nefiind prelucrat melismatic (m. 27-28 și 53-54), iar într-unul din cazuri linia melodică se oprește pe notă ținută sub forma unei pedale de-a lungul a trei măsuri, prelungind astfel ultima silabă a cuvântului. Cu excepția cuvintelor de legătură – **de, et** – *humiles* (*smeriți*) constituie **singurul cuvânt neprelucrat melismatic** din cadrul celor două versuri. Bach exprimă muzical smerenia pe de o parte prin numărul mic al sunetelor acordate acestui cuvânt (5, 3, 5 sunete), iar pe de altă parte prin statornicia îndelungă, „**nemișcată**” pe același sunet. Cu alte cuvinte, a fi smerit, muzical înseamnă un număr redus de sunete și cât mai puțină mișcare:

Ex. 25 – m. 27 - 28

m. 47 – 51

m. 53 – 54

- 3) Tonal – dramatic, în momentul în care în text apare cuvântul *exaltavit*, se modulează în tonalitatea *La major*, acesta impunându-se ca tonalitate de bază față de tonalitatea principală a părții – *fa # minor* (vezi și spectrul color tonal – măsura 23, din anexă):

Ex. 26

fa#: I _____ VI₆ _____ II

La: VII _____ V₆ _____ I _____ VI₆ _____ II _____ VII₆ _____ I₆ I

ANSAMBLUL: Violini I / II in unisono

Tenore solo

Continuo

FORMA: Formal, partea de față este alcătuită din două secțiuni: **A** și **Av**, cu *Introducere* și *Coda*, cele două secțiuni fiind legate printr-o *tranziție*.

Delimitarea secțiunilor de formă se prezintă astfel:

- *Introducere*: (măsurile 1 – 14), având împărțirea de 8 (2 + 2 + 2 + 2) + 6 (1 + 1 + 1 + 3)

Ex. 27 – m. 1 - 14

Violini
all' unisono.

Tenore.

Organo e
Continuo.

Solo.
De.

- Secțiunea **A** = 14,5 măsuri (o jumătate de măsură fiind în suprapunere cu *tranziția*):

Ex. 28 - m. 15 - 28

a

po - su - it, de po - su - it po -

Această secțiune se împarte în două segmente: **a** și **b**. Segmentul **a** prelucrează prima parte a frazei de text: *Deposuit potentes de sede*, iar segmentul **b** prelucrează a doua parte a frazei de text: *et exaltavit humiles*. Cele două segmente relevă în succesiunea lor un contrast tonal de relativă, segmentul **b**, sub influența cuvântului *exaltavit* modulând în *La major* (relativa majoră a tonalității principale a părții – *fa # minor*) – vezi analiza armonică în exemplul nr. 26.

- *Tranziția*: cuprinde 7 măsuri (2 + 2 + 3), (măsurile 28 – 34) realizând o oscilație între noua tonalitate impusă – *La major* – și dominantă ei majoră – *Mi major*. Din punct de vedere melodic, *tranziția* se află într-o strânsă înrudire cu *introducerea*, ea prelucrând același material muzical. Putem astfel spune că *tranziția* este o variație melodică prescurtată a *introducerii* (vezi comparativ ex. 27):

Ex. 29

- Secțiunea **Av**. Față de cele 14 măsuri ale secțiunii **A**, secțiunea **Av** include în sine 20 de măsuri (ultima măsură fiind în suprapunere cu prima măsură a *Codei*. Cele 20 de măsuri reiau la rândul lor ambele părți ale frazei: „*Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles*”. Comparativ cu secțiunea **A**, secțiunea **Av** în ultimele 4 măsuri ale ei reia încă o dată a doua parte a frazei de text.

Ex. 30 **Av**

The musical score for Ex. 30, section Av, is presented in five systems. Each system consists of three staves: a vocal line (treble clef, key of D major), a lute line (alto clef, key of D major), and a bass line (bass clef, key of D major). The time signature is 3/4. The lyrics are in Latin, and the music features a mix of vocal melody and instrumental accompaniment.

System 1:
 Vocal: de po - su - it, de po -
 Lute: de po - su - it, de po -
 Bass: de po - su - it, de po -

System 2:
 Vocal: su - it po - ten - tes de se -
 Lute: su - it po - ten - tes de se -
 Bass: su - it po - ten - tes de se -

System 3:
 Vocal: de, et ex - al - ta -
 Lute: de, et ex - al - ta -
 Bass: de, et ex - al - ta -

System 4:
 Vocal: - vit, et ex - al - ta - vit hu - mi - les,
 Lute: - vit, et ex - al - ta - vit hu - mi - les,
 Bass: - vit, et ex - al - ta - vit hu - mi - les,

System 5:
 Vocal: et ex - al - ta - vit hu - mi - les.
 Lute: et ex - al - ta - vit hu - mi - les.
 Bass: et ex - al - ta - vit hu - mi - les.

Formal, cele 20 de măsuri ale secțiunii se subîmpart în $8 (2 + 2 + 2 + 2) + 8 (4 + 4) + 4$ măsuri. Această subîmpărțire este relevantă și de modalitatea de structurare a cuvintelor ce compun fraza.

Tonal, secțiunea **Av** după scurte intervenții pe tărâmul tonalităților învecinate de gradul I și II (*Re major, si minor, mi minor*) reimpune tonalitatea principală a părții (*fa # minor*).

Coda – reprezintă o reluare identică a *Introducerii* (vezi ex. 27).

STRUCTURA TONALĂ

Contrar cu structurarea bistrofică a formei, spectrul color tonal relevă o structurare tristrofică, cele două secțiuni de formă extreme, concepute în *fa # minor* incluzând o secțiune mediană cu tonalitatea de bază *La major*, astfel:

A – măsurile 1 – 23 = tonalitate de bază *fa # minor*;

B – măsurile 24 – 35 = tonalitate de bază *La major*;

A – măsurile 36 – 67 = tonalitate de bază *fa # minor*.¹⁵

INSTRUMENTAȚIA ÎN RAPORT CU SECȚIUNILE DE FORMĂ

Din analiza partiturii, precum și a proiectării grafice color a instrumentației se observă faptul că Bach concepe părțile de *Introducere*, *Tranziție* și *Coda* pur instrumental (*Violini I / II in unisono* și *Continuo*), în timp ce în secțiunile de formă **A** și **Av** peste acest ansamblu se suprapune vocea de tenor solo.

În secțiunile **A** și **Av** linia melodică principală a părții -

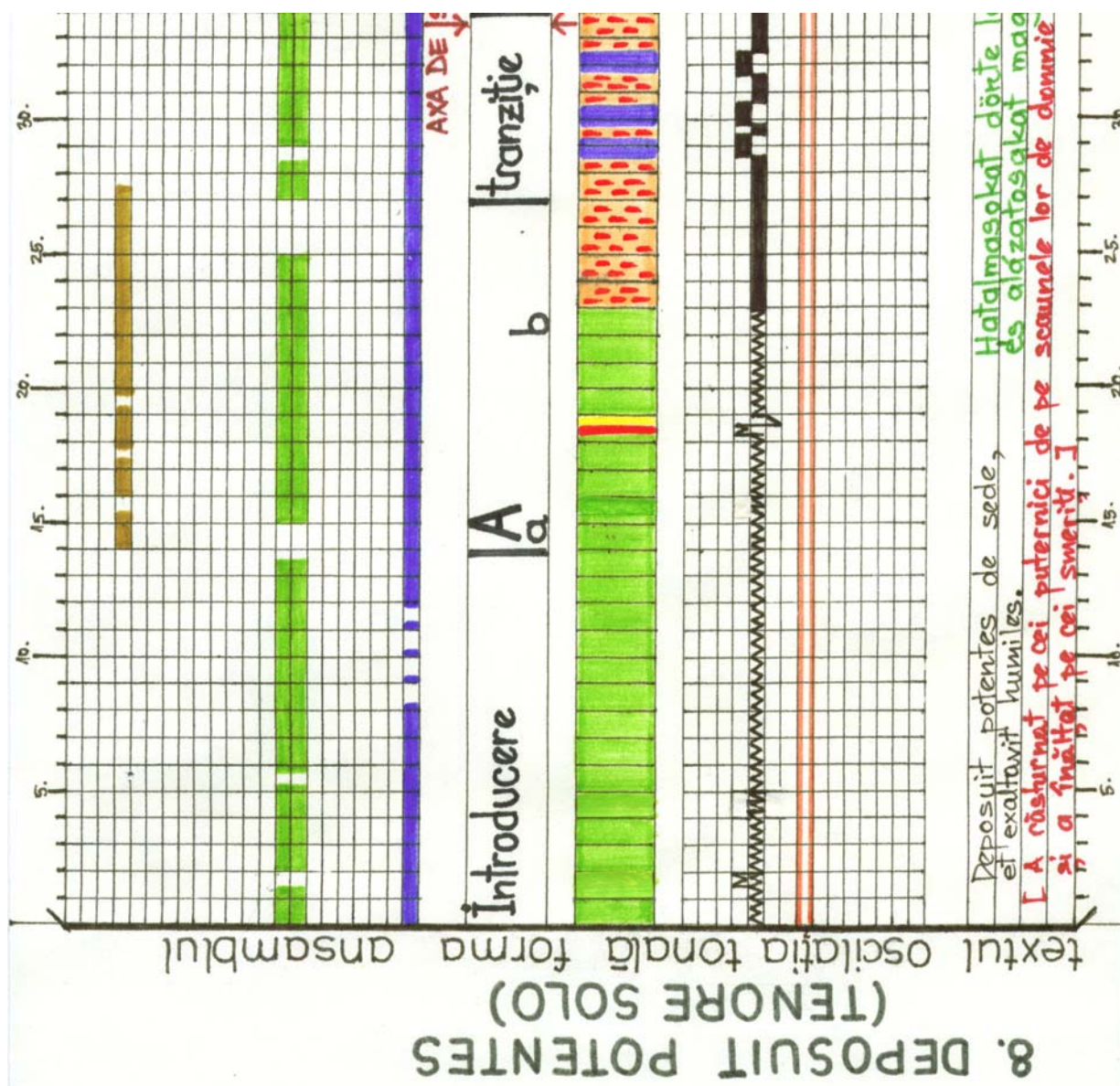
Ex. 31 – m. 1-8

- este intonată doar de vocea solo, viorile I-II, și continuo-ul acompaniind doar această linie, în timp ce în *introducere*, *tranziție* respectiv *Coda* linia melodică este intonată de viorile I-II, continuo-ul realizând o contrapunctare a acestei linii.

¹⁵ Raportul tonalităților cu secțiunile de formă componente le-am analizat pe parcursul prezentării formei muzicale.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

1.9 ESURIENTES IMPLEVIT BONIS

TEXTUL: „*Esurientes implevit bonis,*

Et divites dimisit inanes.”

(*Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătați,*

și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale)

ANSAMBLUL: Alto – Solo

Flauto traverso I – II

Continuo.

FORMA: Această parte este alcătuită din două secțiuni **A** și **Av**, cu *Introducere* și *Coda*.

Introducerea (măsurile 1 – 7) este pur instrumentală (Flauto traverso I – II, Continuo). Ea conține 7 măsuri, ce se divid în 2 + 2 + 3 măsuri, și prezintă linia melodică a părții:

Ex. 32

The musical score for Ex. 32 is written for four parts: Flauto traverso I, Flauto traverso II, Alto, and Organo e Continuo. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). The score is divided into two systems. The first system consists of 7 measures, with the first two measures for the flutes and the last three for the Alto and Continuo. The second system consists of 7 measures, with the first two for the flutes and the last three for the Alto and Continuo. The Alto part is marked 'pizzicato' and the Continuo part is marked 'pizzicato'. The flutes play a melodic line with trills (tr) and the Alto and Continuo play a rhythmic accompaniment.

Discursul muzical este formulat în tonalitatea *Mi major*, cu excepția a două scurte modulații la tonalitatea subdominantei și a relativei acesteia.

Secțiunea A (măsurile 8 – 17)

În această secțiune, alături de cele două flaute și continuo își face intrarea și *alto solo*, aducând linia melodică principală ușor modificată:

Ex. 33

The musical score for Ex. 33 consists of three systems of staves. Each system has a vocal line (soprano, alto, and tenor/bass) and a piano accompaniment. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The lyrics are in Latin: "E-su-ri-en-tes im-ple-vit bo-nis, e-su-ri-en-tes im-ple-vit bo-nis, et di-vi-tes di-mi-sit, et di-vi-tes di-mi-sit, di-mi-sit in-a-nes, et di-vi-tes di-mi-sit in-a-nes, di-mi-sit in-a-nes;". The score includes various musical notations such as notes, rests, and trills.

Tonal, secțiunea se bazează pe alternanța celor două tonalități apărute în *Introducere* (*Mi major* și *fa # minor*), secțiunea finalizându-se în *Si major*, dominanta tonalității de bază *Mi major*.

Tranziția (măsurile 17-20) constă din reluarea variată a primelor patru măsuri ale *Introducerii*:

Ex. 34

Tonal, tranziția se bazează pe alternanța dintre *Si major* și *do # minor*.

Secțiunea **Av** (măsurile 21 - 36) readuce sub formă variată materialul muzical de bază. Ca și extensie, este cu 6 măsuri mai lungă decât secțiunea **A**. După scurte modulații (*Si major - fa # minor – La major*), secțiunea **Av** reimpune tonalitatea de bază a părții (*Mi major*) având doar scurte abateri de la aceasta, la tonalitățile *do # minor*, *La major*, și *si minor*.

Ex. 35

nis, im ple -

vit bo - nis, et di - vi - tes di - mi - sit, et di - vi - tes di -

mi - sit, di - mi - - sit in - a - nes, di - mi - sit in - a - nes, di - mi - sit in - a - - nes.

Coda constă din reluarea identică a *Introducerii*. Am numit-o *Coda* doar pentru faptul că apare în finalul părții, având rol concluziv, de rotunjire a formei.

Ex. 36 – m. 36 - 43

nes.

În ceea ce privește echilibrul formei acestei părți, centrul de greutate cade aproximativ pe punctul de simetrie al ei, respectiv măsura 21, ce corespunde cu începutul secțiunii **Av**.

STRUCTURA TONALĂ

Tonalitatea de bază a părții este *Mi major*, a cărei pondere în imaginea generală tonală este de aproximativ 50%.

O plajă remarcabilă de modulații se realizează începând cu ultimele 3 măsuri ale secțiunii **A**, continuând în *tranziție* și în primele 3 măsuri ale secțiunii **Av**. Acestea totalizează 9 măsuri în șir, în cadrul cărora nu apare deloc tonalitatea de bază.

INSTRUMENTAȚIA

„Tonul flautului traversier este dens, amplu și curat, plin de delicatețe și de farmec. Evocarea naturii rustice, sentimentul pastoral arcadian, într-un cuvânt, egloga și idila muzicală intră în perimetrul expresiv al flautului.”¹⁶

Combinăția flautului traversier cu sonoritatea blândă a vocii alto solo relevă atmosfera de calm și echilibru pe care o exprimă textul:

„Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți,
și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale.”

În secțiunile **A** și **Av** flautele nu se limitează doar la a acompania linia melodică a vocii de alto, ci o contrapunctează pe aceasta sub formă de *fugato*.

¹⁶ Schubart, Chr. Fr. D., *Op. cit.*, p. 283.

9. ESURIENTES IMPLEVIT BONIS

(ALTO SOLO)

1.10 SUSCEPIT ISRAEL

TEXTUL: „*Suscepit Israel puerum suum,
Recordatus misericordiae suae.*”
(*A venit în ajutorul robului său Israel,
căci și-a adus aminte de îndurarea Sa*).

ANSAMBLUL: Soprano I – Solo
Soprano II – Solo
Alto - Solo
Oboe I
Continuo.

FORMA: se structurează simetric în două secțiuni:

- Secțiunea **A** (măsurile 1 – 18)
- Secțiunea **B** (măsurile 18 – 37)

Textul poetic, alcătuit din două versuri, se distribuie echilibrat în cadrul formei, secțiunea **A** prelucrând polifonic primul vers, iar secțiunea **B** – versul 2.

Departajarea celor două secțiuni de formă, din punct de vedere grafic este foarte vizibilă în partitură. În măsurile 18-19 autorul rupe cursul polifonic, intercalând la vocile solo pauze în valoare de 3, 6, respectiv 1 timp, pauze ce realizează în discursul muzical o tăietură diagonală remarcabilă (vezi exemplul muzical atașat analizei părții de față).

STRUCTURA TONALĂ

Stabilirea tonalității de bază a acestei părți nu este deloc o treabă ușoară, având în vedere următoarele:

- partea se încheie în tonalitatea *mi minor*, tonalitate ce ocupă pe parcurs 10 măsuri din totalul de 37;
- tonalitatea de debut a părții este *si minor*, ca la rândul ei se extinde peste 7,5 măsuri;
- tonalitatea *Re major* se impune însă prin ponderea ei, 13,5 măsuri din 37 fiind concepute de Bach în această tonalitate.

Considerăm astfel că partea de față are 3 tonalități de bază: *mi minor*, *si minor* și *Re major*.

Astfel, exceptând primele 5 măsuri concepute în *si minor* secțiunea **A** este dominată de tonalitatea *Re major*.

În secțiunea **B**, ca expresie tonală a cuvintelor „îndurarea Sa” se impun în prim plan tonalitățile minore (*la minor, si minor, fa # minor, mi minor*). Tonalitatea predominantă în această a 2-a secțiune este *mi minor*. Pentru a releva importanța pe care o are culoarea tonală adoptată, în opinia lui Bach, este de ajuns să trasăm un paralelism între această parte - *Suscepit Israel* și partea nr. 6 – *Et misericordia*. Să comparăm astfel textul celor două părți:

Partea nr. 10:

„*Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.*”

(*A venit în ajutorul robului său Israel,
căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa*).

Partea nr. 6:

„*Et misericordia ejus a progenie in progenies,
timentibus eum.*”

(și **îndurarea Lui**¹⁷ se întinde din neam în neam
peste cei ce se tem de El)

Textele ambelor părți au în componența lor cuvântul „*misericordia(e)*” – (*îndurare*). Drept expresie tonală a îndurării Bach în ambele cazuri folosește tonalitatea *mi minor*. (Vezi etosul acestei tonalități prezentat pe larg în cadrul analizei părții a 6-a a lucrării de față).

INSTRUMENTAȚIA relevă suprapunerea a trei straturi distincte, ce-și mențin profilul de la începutul părții până la sfârșitul ei. Astfel:

- **Stratul superior**¹⁸, tip pedală, al celor doi oboi în *unisono*. Valoarea de notă constantă în cadrul acestui strat o reprezintă doimea cu punct – prelungită sau nu peste bara de măsură.
- **Stratul median**, format din țesătura contrapunctică tip *fugato* a vocilor *Soprano I, Soprano II, și Alto Solo*.
- **Stratul inferior**, ca o contrabalansare a stratului superior, este reprezentat de o pedală ritmizată, pe alocuri variată cu scurte pasaje descendente ale *continuo*-ului.

¹⁷ Evidențierile BOLD ne aparțin!

¹⁸ Din punctul de vedere al poziționării grafice în partitură.

Ex. 37

A Stratul superior

Oboe I. II.
all' unisone.

Soprano I.

Soprano II.

Alto.

Organo e
Violoncelli
senza Violone e Bassoni.

Stratul superior

Stratul median

Stratul inferior

[illegible]

A musical score for a vocal piece, likely a hymn or liturgical song. The score is written on five staves. The top staff is a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The bottom four staves are bass clefs, also with a key signature of one sharp. The lyrics are written below the staves, corresponding to the vocal lines. The lyrics are: "I - sra-el pu - e - rum su - um, su - see - pit, suscepit I - sra-el pu - e - rum su -". The music features various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are some markings above the notes, possibly indicating breath marks or phrasing. The overall style is that of a traditional religious musical setting.

B (Axa de simetrie a părții)

Diagram illustrating the axis of symmetry (Axa de simetrie a părții) for the first system of the musical score. The diagram shows a vertical line passing through the center of the system, with arrows indicating the symmetry of the musical notation and lyrics across the staves.

Lyrics: um, re - cor - da - tus mi - se - ri - cor - di -

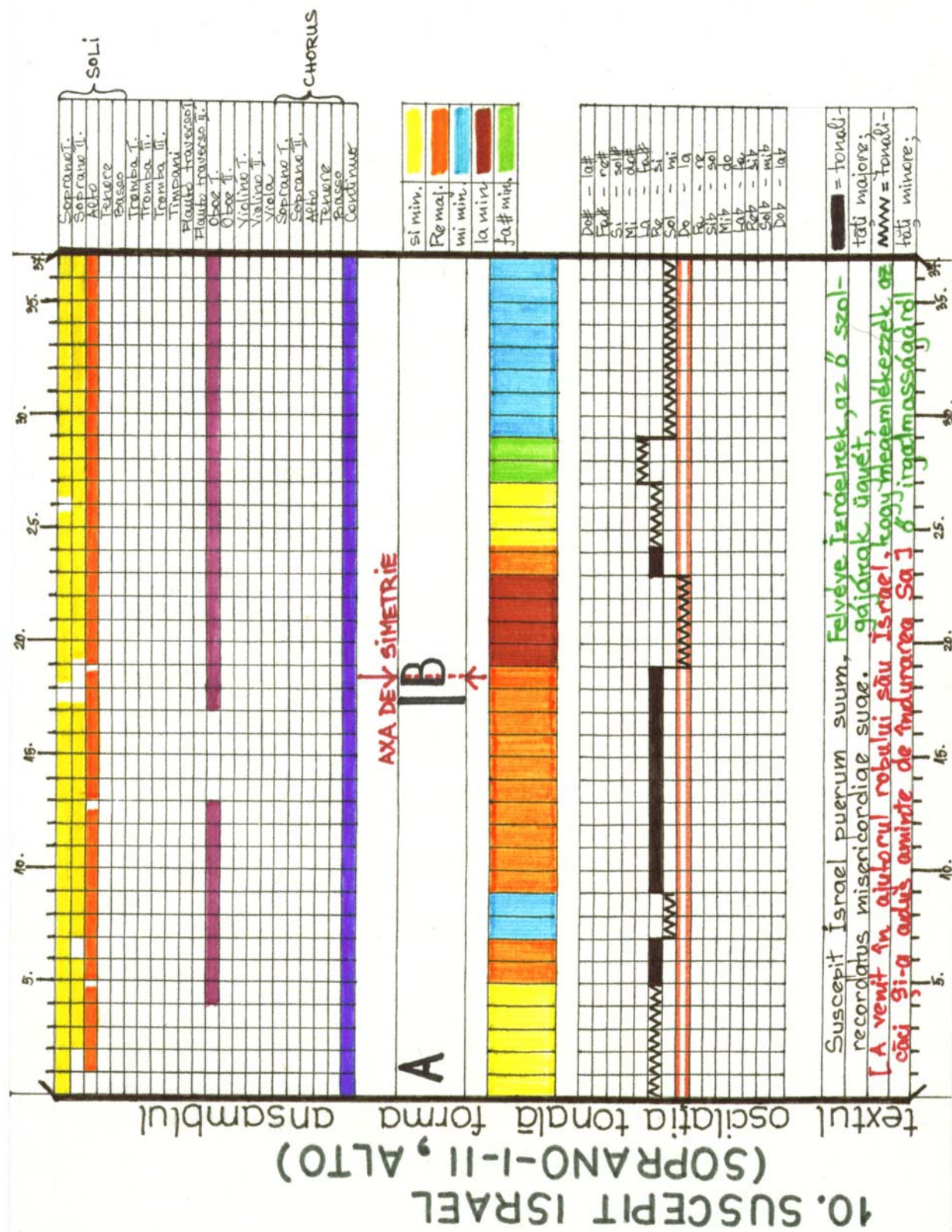
Second system of the musical score, continuing the melody and lyrics.

Lyrics: - di - ae su - ae, re - cor - da - tus mi - se - ri - cor - di - ae, mi - se - ri -

Third system of the musical score, concluding the phrase.

Lyrics: - di - ae su - ae, mi - se - ri - cor - di - ae su - ae.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

1.11 SICUT LOCUTUS EST

TEXTUL: „*Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.*”
(Cum făgăduise părinților noștri,
față de Avraam și sămânța lui în veac.)

Bach prezintă în acest caz textul integral al părții, intonat de vocea de bas, **deja** din prima perioadă muzicală (măsurile 1-9).

ANSAMBLUL: Coro: Soprano I – II, Alto, Tenore, Basso
Continuo

FORMA: este monostrofică (A), urmată de o Coda.

Strofa A (măsurile 1-37) se constituie din două *fugato*-uri.

Primul *fugato* (măsurile 1 – 25) se prezintă sub forma unei treptate adăugiri ascendente a vocilor (pornind de la Bas și ajungând la Sopran I):

Ex. 38 STROFA A

The musical score for Ex. 38, STROFA A, is presented in two systems. The first system shows measures 1 through 25, and the second system shows measures 26 through 37. The score is for Soprano I, Soprano II, Alto, Tenore, Basso, and Organo e Continuo. The lyrics are: "Si - cut lo - eu - - - tus est ad pa - tres no - - - stros, A - bra - ham et se - mini e - - - jus in se - cu - la, si - cut lo - eu - tus est in". The score is written in G major (one sharp) and common time (C). The first fugato (measures 1-25) is a treptate adăugiri ascending of voices (starting from Bass and reaching Soprano I). The second fugato (measures 26-37) is a more complex fugato with multiple voices entering and exiting.

Si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, A - bra - ham et se - mini e - - jus in se - cu - la, in se - cu - la, si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, si - cut lo -

T + S. A.

Si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, A - bra - ham et se - mini e - - jus in se - cu - la, A - bra - ham et se - mini e - - jus in se - cu - la, in se - cu - la, in se - cu - la, si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, si - cut lo -

Al doilea *fugato* (măsurile 25 – 37) urmează drumul invers, o treptată adăugare descendentă a vocilor (pornind de la Sopran I și ajungând la Bas):

Ex. 39 Tvar. (m.25) (m.27)

no - - stros, A - bra - ham et se - mini e - - jus in se - cu - la, si - cut lo - se - cu - la, si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros in si - cut lo - cu - - tus est ad pa - tres no - - stros, A - bra - si - cut lo -

Punctul de simetrie

eu - tus est in se - eu - la, si - cut lo - eu - tus est in
 se - eu - la, ad pa - tres no - stros, si - cut lo - eu - tus est ad pa - tres
 ham et se - mini e - jus in se - eu - la, si - cut lo - eu - tus est in
 eu - tus est ad pa - tres no - stros, A - bra - ham et se - mini e - jus in
 si - cut lo - eu - tus est ad pa - tres

se - eu - la,
 no - stros,
 se - eu - la,
 se - eu - la,
 no - stros,

Coda (măsurile 37 – 53) renunță la *fugato*. Ea reprezintă o **concluzie**, constituindu-se din două perioade muzicale (8,5 + 8,5 măsuri). Prima perioadă adoptă o structurare verticală, omofonică a discursului muzical:

Ex. 40

Perioada A

A - bra - ham et se - mini e - jus, A - bra - ham et se - mini e - jus in se -
 A - bra - ham, A - bra - ham et se - mini e - jus, A - bra - ham et se - mini
 A - bra - ham, A - bra - ham et se - mini e - jus, A - bra - ham et se - mini
 A - bra - ham, A - bra - ham et se - mini e - jus, A - bra - ham et se - mini
 A - bra - ham, A - bra - ham et se - mini e - jus, A - bra - ham et se - mini

The image displays two systems of a musical score, likely for a fugue. The first system is labeled 'Perioada B' and the second system is labeled 'Tv'. The score consists of six staves, with the top five staves representing vocal parts and the bottom staff representing a basso continuo. The lyrics are in Latin: 'e - jus in se - cu - la, in se - cu - la, A - bra - ham et se - mini e - jus in se - cu - la, si - cut lo - cu - - - - - tus est ad pa - tres'. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures, and note values, indicating a complex polyphonic texture.

A doua perioadă (vezi exemplul de mai sus) readuce sub formă variată și ușor prelucrată polifonic tema de *fugato*.

Centrul de greutate al întregii construcții pune în evidență atât secțiunea de aur pozitivă (+ S. A.), cât și punctul de simetrie. Astfel, în cadrul strofei **A** secțiunea de aur pozitivă coincide cu punctul culminant al gradației treptate a vocilor (37 măsuri x 0,618 = 22,866). Între măsurile 21 – 25, după o lungă evoluție polifonică vocea de Soprano I intonează tema acestui *fugato* (vezi exemplul 38).

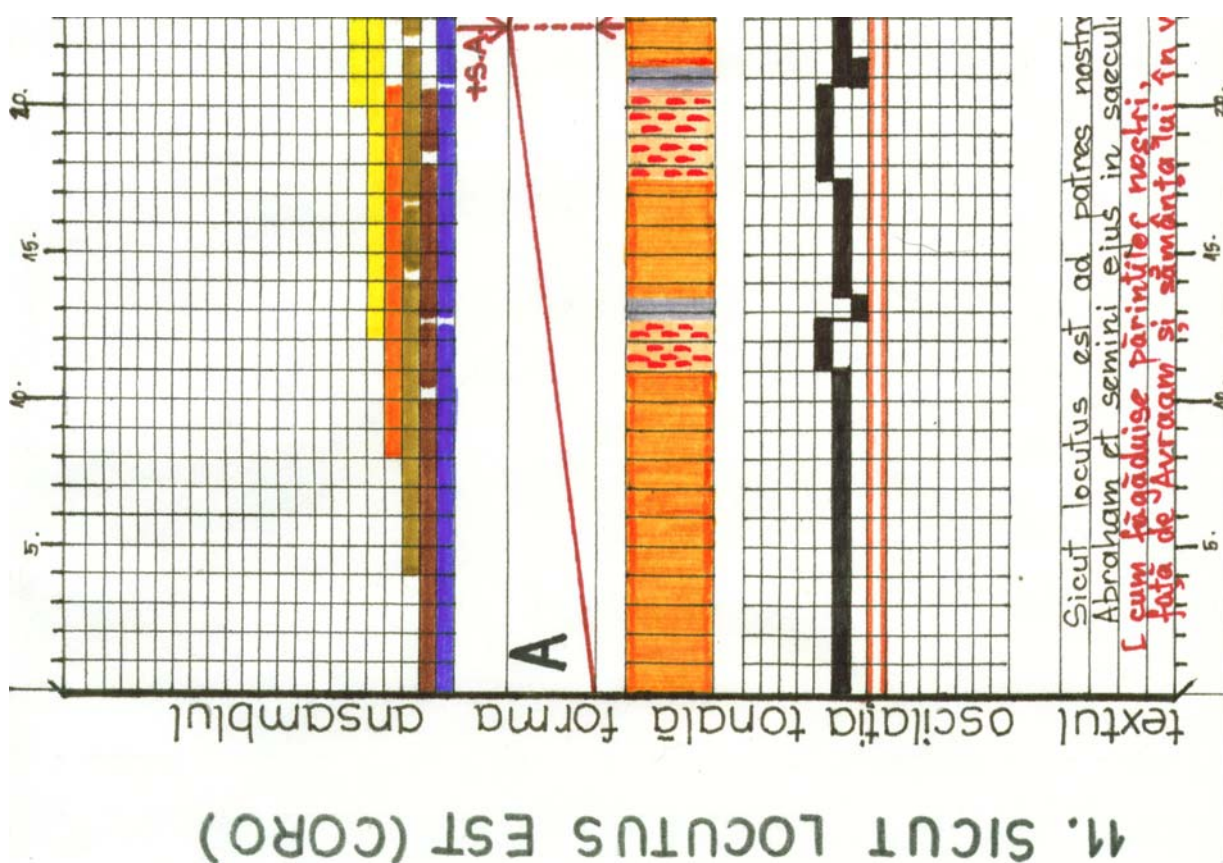
Dacă urmărim partida *continuo*-ului observăm că acesta își întrerupe cursivitatea între măsurile 25 – 27 (vezi exemplul 39). Aceste măsuri reprezintă punctul de simetrie al întregii părți (53 : 2 = 26,5). În afară de această pauză de două măsuri, *continuo*-ul se mai întrerupe doar în măsurile 13 și 21, și **doar** pe durata unei pauze de pătrime.

STRUCTURA TONALĂ

Pentru a fi în rezonanță cu primele două părți ale lucrării, Bach oferă ca și culoare tonală acestei penultime părți *Re major*-ul. *Re major* constituie deci tonalitatea de bază a părții, tonalitate de la care Bach nu realizează modulații mai îndepărtate de gradul II de înrudire. Tonalitățile majore domină această parte într-un raport de 50,5 măsuri față de 2,5 măsuri concepute în tonalități minore.

INSTRUMENTAȚIA relevă o scriitură corală polifonică în stil *fugato* în secțiunea **A** și o scriitură corală omofonică în secțiunea de *Coda*, ușor polifonizată abia în perioada muzicală de încheiere.

ANEXA: SPECTRUL COLORISTIC TONAL-INSTRUMENTAL AL PĂRȚII

Handwritten musical score on a grid, featuring a large section labeled **CODA CONCLUZIE!** in the center. The score is divided into two main parts: **SOLI** and **CHORUS**.

Instrument List (SOLI):

- Soprano I.
- Soprano II.
- Alto
- Tenore
- Basso
- Tromba I.
- Tromba II.
- Tromba III.
- Timpani
- Flauto traverso I.
- Flauto traverso II.
- Oboe I.
- Oboe II.
- Violone I.
- Violone II.
- Viola

Instrument List (CHORUS):

- Soprano I.
- Soprano II.
- Alto
- Tenore
- Basso
- Contralto

Legend:

- Re maj. (Orange)
- La maj. (Red)
- Sol maj. (Grey)
- Mi min. (Blue)
- Si min. (Yellow)

Notes:

- Re maj. = tonali
- La maj. = tonali
- Sol maj. = tonali
- Mi min. = tonali
- Si min. = tonali

Handwritten Notes:

vs. (A miképpen szólott volt a mi atyáinknak),
 a. A brnkám inárt és az ő magva inárt
 mirdörökké!

veac. 1

1. 12 GLORIA PATRI (CORO)

TEXTUL: „*Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.*

Sicut erat in principio et nunc et semper,

Et in saecula saeculorum, Amen”

(Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Cum a fost la început și acum și pururea

și în vecii vecilor, Amin.)

Textul acestei părți de încheiere nu se află în Biblie în *Evanghelia lui Luca*, partea I, între versurile menționate (nr. 46 - 55).

ANSAMBLUL: Tromba I – II – III

Timpani

Flauto traverso I – II

Oboe I – II

Violino I – II

Viola

Coro – Soprano I - II, Alto, Tenore, Basso

Continuo

- ansamblul folosit în orchestrația acestei părți este identic cu partea a 1-a a lucrării.

FORMA: este bistrofică (**A B**), secționându-se relativ simetric (19 măsuri + 23 măsuri). Cele două strofe componente sunt delimitate de bară de măsură dublă și oprire pe o măsură de coroană situată pe notă întreagă. Strofa **B** reprezintă **Coda întregii lucrări**, având material muzical comun cu partea a 1-a a lucrării („*Magnificat*”). Prin această rezolvare Bach rotunjește forma lucrării integrale, oferind unitate construcției de ansamblu.

Strofa a 1-a (secțiunea **A**), alcătuită din 19 măsuri se clădește pe principiul echilibrului bazat pe contrast, Bach alternând succesiv două tehnici de compoziție: omofonie și fugato. Strofa debutează cu trei acorduri *La major* treapta a I-a, pe cuvântul „*Gloria*”. Acordul de debut se află în poziția cvintei, deci cu sunetul *Mi* în vocea de sopran – fapt ce nu este întâmplător, sunetul *Mi* fiind simbolul divinității. Segmentele concepute omofonic sunt scurte, 1-2 măsuri. Prin programatism ilustrativ (așa-zis naiv)

aceste măsuri acordice sugerează linia verticală (a crucii). Prin opoziție, segmentele concepute polifonic (fugato) sunt mai extinse, fiecare segment cuprinzând 3 măsuri. Prin faptul că sunt segmente mai lungi, echilibrează măsurile verticale omofonice, sugerând linia orizontală (a crucii). În total, Bach utilizează în această primă strofă a părții trei „gesturi” verticale, și trei „gesturi” orizontale, cel de-al patrulea gest vertical constituindu-se ca frază de încheiere a acestei strofe. Cele trei gesturi succesive, alternativ verticale și orizontale fac aluzie la trei cruci desenate de om pe propriul său trup, cel de-al patrulea gest reprezentând mâna pusă pe piept ca finalizare a succesiunii de mișcări.

Ex. 41

SECȚIUNEA A

Tromba I.

Tromba II.

Tromba III.

Timpani.

Flauto traverso I.

Flauto traverso II.

Oboe I.

Oboe II.

Violino I.

Violino II.

Viola.

Soprano I.
Glo-ri-a,

Soprano II.
Glo-ri-a,

Alto.
Glo-ri-a,

Tenore.
Glo-ri-a,

Basso.
Glo-ri-a,

Organo e Continuo.

Tasto solo

La major _____ **Mi major**

6.

Pa-tri, glo - ri-a Fi-li-o,

Pa-tri, glo - ri-a Fi-li-o,

Pa-tri, glo - ri-a Fi-li-o,

Pa-tri, glo - ri-a Fi-li-o,

Pa-tri, glo - ri-a Fi-li-o,

(Tasto solo)

Mi major

si minor

*) **Observație:** Pe parcursul măsurilor de desfășurare polifonică – orizontală, *continuo*-ul menține în toate cele 3 cazuri doar un suport de pedală – *tasto solo*, acesta fiind de fiecare dată sunetul fundamental al acordului de treaptă a I-a a tonalității tocmai prezente.

12.

(Tasto solo)

(accomp.) *

si minor

Sol major

*) **Observație:** Pe parcursul măsurilor acordice – verticale, *continuo*-ul aduce o pedală ritmizată – în stil *accompagnato*.

17.

san - - - - - eto!

san - - - - - eto!

san - - - - - eto!

san - - - - - eto!

san - - - - - eto!

san - - - - - eto!

Re major _____ La major _____

STRUCTURA TONALĂ a acestei prime secțiuni de formă circumscrie blocuri sonore. Schimbările tonale au loc odată cu intervenția structurării orchestrale verticale, acordice. Această evoluție paralelă dintre structurarea tonală și orchestrație reiese foarte clar din graficul color al oscilației sonore din anexă. Blocurile tonale care se succed sunt în ordine următoarele: *La major*→*Mi major*→*si minor*→*Sol major*→*Re major*→*La major*. Din cele 19 măsuri ale secțiunii **A** doar 5 sunt în tonalitate minoră, restul de 14 măsuri fiind în tonalități majore. Tonalitățile înșiruite sunt în înrudire de gradul I, deci evoluează pe scara cvintelor în mod gradat ascendent sau descendent, sau într-un singur caz înrudire de gradul II cu contrast major-minor: *Mi major* – *si minor*.

INSTRUMENTAȚIA secțiunii **A** este concepută prin alternanță: Blocurile sonore verticale sunt intonate de suflătorii de lemn și corzi plus *continuo*, în timp ce în măsurile de desfășurare orizontală evoluează doar corzile. Suflătorii de alamă și timpanii intervin doar în ultimul bloc sonor vertical (m.15-22), moment de sinteză al secțiunii.

Strofa a 2-a (secțiunea **B**), cuprinde 23 de măsuri, formal constituind *Coda* întregii lucrări de 12 părți. Bach realizează această rotunjire a formei, prin reluarea motivului muzical de bază al discursului muzical al primei părți a lucrării:

Ex. 42 Partea *Magnificat* (nr. 1)

(măs. 1-3)

Partea *Gloria Patri* (nr. 12)

(măs. 20-22)

STRUCTURA TONALĂ a secțiunii **B** se clădește din 3 tonalități: *Re major*, *Sol major* și *mi minor*, tonalitatea de bază a secțiunii fiind *Re major*, prin ponderea pe care o deține. Din cele 23 de măsuri ale secțiunii 20 sunt în tonalitatea *Re major*, o măsură în *Sol major* și două măsuri în *mi minor*. Reimpunerea tonalității de bază *Re major* în ultima secțiune de formă a lucrării are un scop de rotunjire tonală a ei, de stabilizare a sonorității. Tonalitățile sunt distribuite simetric (vezi spectrul color al desfășurării tonale din anexă). Cele 20 de măsuri ale tonalității *Re major* circumscriu în proporție egală de 10 + 10 tonalitățile *Sol major* și *mi minor*. *Sol major* apare în acest context doar ca și tonalitate de tranziție între *Re major* și *mi minor*. Aceste două tonalități: *Sol major* și *mi minor* colorează tonal punctul de simetrie al secțiunii.

INSTRUMENTAȚIA secțiunii **B**, în prima perioadă se clădește pe principiul dialogului, antrenând un continuu balans al discursului muzical între partida corală și cea orchestrală.

Ex. 43

The image displays a musical score for a piece labeled 'Ex. 43'. The score is written on multiple staves, with a large section enclosed in a box. The lyrics 'Sieu e... rat in prin' are visible at the bottom right. The score is complex, featuring various musical notations and a large section enclosed in a box, likely indicating a specific musical structure or analysis.

[illegible]

ei - pio, in princi - pi - o, et nunc, nunc et semper et in se - cula,

ei - pio, in princi - pi - o, et nunc, nunc et semper et in se - cula,

ei - pio, in princi - pi - o, et nunc, nunc et semper et in se - cula,

ei - pio, in princi - pi - o, et nunc, nunc et semper et in se - cula,

ei - pio, in princi - pi - o, et nunc, nunc et semper et in se - cula,

A doua perioadă muzicală a secțiunii **B** se deschide polifonic, treptat, prin intermediul unui *fugato*, în *tutti* final, în care compozitorul recurge și la o aglomerare ritmică:

Ex. 44

The musical score for Ex. 44 is a complex polyphonic fugato. It features multiple staves, including vocal parts and piano accompaniment. The key signature is D major (two sharps). The tempo and meter are not explicitly indicated, but the notation suggests a moderate, steady pace. The fugato section is characterized by overlapping melodic lines and a dense, rhythmic texture. The lyrics, written in Latin, are: "et in se-cu-la se-cu-lo". The score includes various musical notations such as treble and bass clefs, key signatures, and dynamic markings like *tr* (trill) and *2.* (second ending). The overall structure is a single system of music, with the fugato section being the central focus.

TUTTI

This musical score, titled "TUTTI", is arranged for a large ensemble. It features a piano accompaniment in the upper staves and vocal parts in the lower staves. The piano part includes a grand staff (treble and bass clef) and a lower section with five staves, each marked with a large number (15, 13, 13, 13, 13) and a key signature of one sharp (F#). The vocal parts are written for five voices, each with a staff and a key signature of one sharp. The lyrics "rum, A - men." are repeated at the end of each vocal line. The score is written in a common time signature (C) and includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

12. GLORIA PATRI (CORO)

2. CONCLUZII:

Însumând analizele din capitolele precedente, în concluzie prezentăm o sinteză a acestora. În paginile care urmează cititorul găsește însumate și extrase acele informații care pe parcursul analizei noastre le-am considerat a fi deosebit de importante în înțelegerea concepției care stă la baza acestei lucrări muzicale, și în conturarea unei imagini reale asupra ei.

2.1 Textul integral, date generale istorice

Magnificat este unul dintre cele trei imnuri de slavă pe care Sfânta Scriptură îl atribuie Fecioarei Maria, ca răspuns rostit de aceasta la salutările cordiale ale Elisabetei, în casa lui Zaharia (Canticum Beatae Mariae Virginis). Prezentul text se află în Biblie, în Evanghelia lui Luca, partea I, nr. 46-55.

<i>1. Magnificat anima mea Dominum</i>	<i>1. Sufletul meu mărește pe Domnul</i>
<i>2. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.</i>	<i>2. Și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu.</i>
<i>3. Quia respexit humilitatem ancillae suae, ecce enim ex hoc beatam me dicent</i>	<i>3. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale, căci iată de acum încolo îmi vor zice fericită</i>
<i>4. Omnes generationes</i>	<i>4. Toate neamurile</i>
<i>5. Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen ejus.</i>	<i>5. Pentru că Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt.</i>
<i>6. Et misericordia (ejus) a progenie in progenies, timentibus eum.</i>	<i>6. Și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.</i>
<i>7. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.</i>	<i>7. El a arătat putere cu brațul Lui; a risipit gândurile pe cari le aveau cei mândri în inima lor.</i>
<i>8. Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.</i>	<i>8. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți.</i>
<i>9. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes.</i>	<i>9. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale.</i>
<i>10. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.</i>	<i>10. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa.</i>

<p>11. <i>Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula.</i></p> <p>(12. <i>Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen.</i>)</p>	<p>11. <i>Cum făgăduise părinților noștri, față de Avraam și sămânța lui în veac.</i></p> <p>(12. <i>Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum a fost la început și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.</i>)</p>
---	--

Textul *Magnificatului* prezintă o structură strofică, asemănătoare psalmilor. În liturghia catolică acest imn este cântat în cadrul vecernierului, fiind unul dintre cele mai importante momente în acest cadru, motiv pentru care de-a lungul timpului, compozitorii au fost inspirați în compunerea și recompunerea muzicală a acestui imn. Amintim astfel, numai din perioada barocului muzical: *Magnificat* de Schütz, *Magnificat* de Buxtehude, *Magnificat* de J. R. Ahle, *Magnificat* de Dionisi Erba, *Magnificat* de Vivaldi.

Magnificatul în Re major de J. S. Bach este lucrarea de referință pentru acest gen în epoca barocului. Această lucrare are o variantă precedentă, *Magnificat* în Mi b major, scris de Bach în anul 1723, cu ocazia primului său Crăciun la Leipzig. Mai târziu, se presupune că în prima jumătate a anului 1733, Bach a rearanjat lucrarea în tonalitatea Re major, recurgând la o serie de modificări în detaliu. Această nouă formă a *Magnificatului* este general cunoscută și interpretată în zilele noastre.

2.2 Dramaturgia formei

Tabelul general al formelor celor 12 părți:

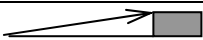
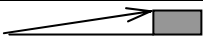
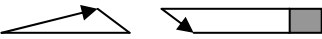
Nr. 1.	A	Av ₁	Av ₂	Av ₃	Av ₄	Av ₁
Nr. 2.	Introducere	A	B	(lărgire)	[(A B)v]	Coda
Nr. 3.	Introducere	A	(tranziție)	Av		
Nr. 4.	A	Coda				
Nr. 5.	Introducere	A	Av ₁	Av ₂	Coda	
Nr. 6.	Introducere	A	(lărgire)	(tranziție)	Av	(lărgire) Coda
Nr. 7.	A	Coda				
Nr. 8.	Introducere	A	(tranziție)	Av	Coda	
Nr. 9.	Introducere	A	(tranziție)	Av	Coda	
Nr. 10.	A	B				
Nr. 11.	A	Coda				
Nr. 12.	A	B				

Ponderea o au formele variaționale. Astfel, dintre cele **12** numere **6** sunt concepute variațional. În trei cazuri întâlnim formă monostrofică urmată de Coda, în două cazuri formă bistrofică de tipul **A B**, și într-un singur caz forma **A B (lărgire) [(A B)v]** cu **Introducere** și **Coda**.

De fiecare dată când în cadrul unei părți apare și **Introducere** și **Coda**, acestea din punct de vedere muzical și instrumental sunt **identice**. Este cazul părților nr. 2, 5, 6, 8, 9.

2.3 Centrele de forță

Tabelul centrelor de forță ale părților:

Nr. 1.	Axa de simetrie
Nr. 2.	+ S. A. – S. A.
Nr. 3.	Axa de simetrie
Nr. 4.	Coda = Culminație Coda – S. A.
Nr. 5.	Axa de simetrie + S. A. – S. A.
Nr. 6.	Axa de simetrie
Nr. 7.	Coda = Culminație Coda
Nr. 8.	Axa de simetrie
Nr. 9.	Axa de simetrie
Nr. 10.	Axa de simetrie
Nr. 11.	Coda = Concluzie Coda + S. A.
Nr. 12.	Axa de simetrie

Echilibrul general al părților componente se bazează în **7** din cele **12** numere pe axa de simetrie (vezi astfel părțile 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12). Trei dintre părțile *Magnificatului* sunt bivalente, având două centre de forță, astfel:

Nr. 2 – evidențiază ambele secțiuni de aur (**+ S. A.** și **– S. A.**);

Nr. 4 – evidențiază secțiunea de aur negativă conducând în același timp discursul muzical spre culminație în Coda;

Nr. 11 – evidențiază secțiunea de aur pozitivă, discursul muzical culminând și în Coda;

Una dintre părți (nr. 5) se bazează pe gravitația tuturor celor 3 centre de forță (secțiunile de aur pozitivă și negativă, precum și axa de simetrie), și una dintre părți (nr. 7) culminează **doar** în segmentul de Coda.

2.4 Relevanța centrelor de forță în textul poetic

Din punct de vedere al conținutului textului sunt relevante toate cele 3 centre de forță gravitaționale ale lucrării.

Astfel, **axa de simetrie a întregii lucrări se află în nr. 6**, măsura 12,5 și se suprapune cu fraza:

„Et misericordia a progenie in progenies”

(și îndurarea Lui se întinde din neam în neam).

Secțiunea de aur pozitivă a întregii lucrări se suprapune pe măsura 46,178 din **nr. 8**, pe textul:

„et exaltavit humiles”

(și a înălțat pe cei smeriți),

iar **secțiunea de aur negativă** a întregii lucrări coincide cu măsura 11,822 din **nr. 4**, parte ce are ca text doar cele două cuvinte:

„omnes generationes”

(toate neamurile).

Cuvintele cheie evidențiate de aceste centre de forță sunt:

- îndurarea, smerenia, fraternitatea -

2.5 Dozarea dramaturgică a textului poetic

Nr. crt.	Nr. de măsuri	Nr. de cuvinte
1.	90 de măsuri	4 cuvinte
4.	27 de măsuri	2 cuvinte
12.	42 de măsuri	20 de cuvinte

Din punct de vedere dramaturgic, în distribuția TEXT / PĂRȚI DE FORMĂ, partea nr. 4 este deosebită prin importanța pe care Bach o acordă celor două cuvinte: *omnes generationes*. Deosebita importanță a lor este reliefată prin faptul că pe parcursul celor 27 de măsuri ale părții, Bach prelucrează polifonic DOAR aceste două cuvinte.

În comparație cu această remarcă este demn de observat gradul de concentrare – dilatare pe care Bach îl realizează în prima și ultima parte a lucrării de față. În prima parte, pe parcursul celor **90 de măsuri** ale ei întâlnim prelucrate polifonic **4 cuvinte**:

„*Magnificat anima mea Dominum*”

în timp ce ultima parte a lucrării, în cadrul a **42 de măsuri** (MAI PUȚIN DECÂT JUMĂTATEA PRIMEI PĂRȚI !!!) Bach prelucrează **20 de cuvinte**:

„*Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen.*”

Ultimul cuvânt al lucrării: „*Amen*” apare **o singură dată**, pe ultimele două acorduri, ultimul acord fiind marcat prin **coroană**. Cuvântul „*Amen*” în comparație cu celelalte cuvinte, NU ESTE PRELUCRAT POLIFONIC!!!

2.6 Dramaturgia tonalităților

Tonalitatea principală a lucrării este *Re major*. Ea se impune ca tonalitate de bază exclusivă în primele 2 părți, și în penultima parte a ei.

Caracterul tonalității principale a întregii lucrări:

„...la gamme de ré majeur est brillante, (...)” spune Grétry¹⁹.
(Gama *Re major* este strălucitoare).

Chr. Fr. D. Schubart în lucrarea sa: *Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst*, caracterizează astfel *Re major*-ul:

„*re major*. Aceasta e tonalitatea triumfului, potrivită în **aleluia**, în strigătul de luptă, în **bucuria victoriei**. De aceea, uverturile, marșurile, cântările de slavă se compun în această tonalitate.”²⁰

¹⁹ Grétry, C., *Memoires, ou essays sur la musique*, Da Capo Press, New York, 1971, vol. II., p. 357.

²⁰ Schubart, Chr. Fr. D., *Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst*, Verlag Philipp Reclam Jun., Leipzig, 1977, în traducere: *O istorie a muzicii universale. De la începuturi până în secolul al XVIII-lea*, Editura muzicală, București, 1983, p. 325.

Tabelul general al tonalităților principale a părților:

Nr.	Titlul	Tonalitatea de bază
1.	<i>Magnificat</i>	<i>Re major</i>
2.	<i>Et exultavit spiritus meus</i>	<i>Re major</i>
3.	<i>Quia respexit humilitatem</i>	<i>si minor</i>
4.	<i>Omnes generationes</i>	<i>fa # minor</i>
5.	<i>Quia fecit mihi magna</i>	<i>La major</i>
6.	<i>Et misericordia</i>	<i>mi minor</i>
7.	<i>Fecit potentiam</i>	<i>Sol major / Re major</i>
8.	<i>Deposuit potentes</i>	<i>fa # minor</i>
9.	<i>Esurientes implevit bonis</i>	<i>Mi major</i>
10.	<i>Suscepit Israel</i>	<i>si minor / Re major / mi minor</i>
11.	<i>Sicut locutus est</i>	<i>Re major</i>
12.	<i>Gloria patri</i>	<i>La major / Re major</i>

De cele mai multe ori părțile au o singură tonalitate de bază. Există însă **două** cazuri în care părțile au **două tonalități de bază** (vezi astfel: partea nr. 7 și 12), respectiv **un caz** în care partea are **trei tonalități de bază** (partea nr. 10).

În cazul părții **nr. 7** (*Fecit potentiam*) considerăm deci că există două tonalități de bază: *Sol major* și *Re major*. Este adevărat că hotărâtoare în stabilirea tonalității de bază a unei lucrări muzicale este tonalitatea ei de încheiere și nu tonalitatea ei de debut, dar în cazul de față *Sol major* nu este doar o simplă tonalitatea de debut, ci **domină** prima jumătate a părții. Astfel, în timp ce din punct de vedere structural această parte este un singur mare *crescendo* subdivizat în șase secțiuni și coda, din punct de vedere tonal ea se divide în două secțiuni.

În cazul ultimei părți – **nr. 12** – deoarece aceasta este secționată printr-o oprire marcată de coroană (aproximativ în locul de simetrie al ei) considerăm cele două secțiuni de formă ca fiind de sine stătătoare. Astfel, tonalitatea de bază a primei secțiuni este *La major*, iar tonalitatea de bază a celei de a doua secțiuni este *Re major*.

Partea **nr. 10** (*Suscepit Israel*) are trei tonalități de bază. Stabilirea tonalității de bază a acestei părți nu este deloc o treabă ușoară, având în vedere următoarele:

- 1) partea se încheie în tonalitatea *mi minor*, tonalitate ce ocupă pe parcurs 10 măsuri din totalul de 37;

- 2) tonalitatea de debut a părții este *si minor*, ce la rândul ei se extinde peste 7,5 măsuri;
- 3) tonalitatea *Re major* se impune însă prin ponderea ei, 13,5 măsuri din 37 fiind concepute de Bach în această tonalitate.

2.7 Dramaturgia utilizării instrumentelor

În ceea ce privește etosul dramatic instrumental, este interesant de observat faptul că Bach utilizează **suflătorii de alamă și timpanii** doar în părțile:

1) *Magnificat* (text: „Sufletul meu mărește pe Domnul”);

7) *Fecit potentiam* (text: „El a arătat putere cu brațul Lui; a risipit gândurile pe cari le aveau cei mândri în inima lor”)

12) *Gloria patri* (text: „Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum a fost la început și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.”)

Acestea sunt părți în care textul fie **preamărește** pe Domnul, fie relevă **puterea** brațului său.

Scriitura pentru ansamblu este deci conștient pusă în slujba expresivității dramatice. Este relevantă în acest sens instrumentația părții nr. 3 din *Magnificat* – „*Quia respexit humilitatem*”. Textul acestei părți:

„pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale,
căci iată de acum încolo îmi vor zice fericită”.

Scriitura pentru ansamblu relevă două solo-uri deasupra pulsației de continuu: solo sopran I, și solo oboe d'amore.

Alfredo Casella în prezentarea instrumentului evidențiază următoarele caracteristici sonore ale lui:

„**Oboe d'amore** este un oboi acordat cu o terță mai jos. Are pavilionul sferic (acela al oboiului obișnuit este conic), fapt care îi conferă o sonoritate moale, patetică și omogenă, pe care celelalte instrumente înrudite nu o cunosc. (...tehnica este aceeași ca și a oboiului obișnuit; firește, **oboe d'amore** este adecvat mai ales pentru pasaje liniștite și cantabile.”²¹

Predominanța tonalităților minore (în primul rând *si minor*) – în contrast cu coloristica predominant majoră a celor două părți anterioare – , instrumentația redusă

²¹ Casella, Alfredo – Mortari, Virgilio, *Tehnica orchestrei contemporane*, Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, 1965, p. 54.

(doar Oboe d'amore, Soprano I, și Continuo), precum și sunetul fluid, gingsă, deosebit al oboiului d'amore, toate sunt expresii muzicale ale aceluiași cuvânt: „*humilitatem*”.

Partea a III-a este urmată *Attacca* de partea a IV-a, caz unic în cursul desfășurării celor 12 părți. Scriitura pentru ansamblu în partea a IV-a relevă o „pastă sonoră” continuă și uniformă, alcătuită din instrumente de suflat din lemn, corzi, cor și continuo. Această continuitate se fărâmițează doar în acele măsuri care preced și marchează punctul culminant al părții, măsurile 21-25, *Coda*. Se remarcă însă în această continuitate câteva „tăieturi” realizate pe diagonală, prin intercalarea de pauze.

2.8 Aspecte ale programatismului ilustrativ²²

Comparativ cu coloristica predominant majoră a primelor două părți ale lucrării, în **partea a III-a**, ca expresie muzicală a cuvântului „*humilitatem*” (*smerită*), se impun în prim plan tonalitățile minore (*si minor*, *mi minor*, *fa # minor* și *do # minor*). Forma este alcătuită din două secțiuni, **A** și **Av**. Textul poetic este simetric distribuit în cadrul celor două strofe, strofa **A** prezentând primul vers: „*pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale*” iar strofa **Av** al doilea vers: „*căci iată de acum încolo îmi vor zice fericită*”.

Tonal, în strofa **A**, ca expresie a textului: „*pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale*” se evidențiază *si minor*-ul. Din strofa **Av** se impune ca tonalitate de bază *Re major*-ul, ca expresie tonală a frazei: „*căci iată de acum încolo îmi vor zice fericită*”.

În cadrul părții nr. 6, din totalul celor **35** de măsuri doar **6** sunt concepute în tonalități majore. Preponderența tonalităților minore este de fapt o expresie dramaturgică tonală a îndurării divine. Vezi astfel textul:

„*și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El*”.

Tot ca expresie muzicală a textului: „... *îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste ...*” Bach modulează peste limita tonalității **Do major**, în zona tonalităților cu bemoli.

Importanța acestui fapt este cu atât mai relevantă cu cât observăm că pe parcursul celor 12 părți ale lucrării Bach doar aici trece în emisfera tonalităților cu bemoli. În rest, jocul său tonal se desfășoară exclusiv în zona tonalităților cu diezi!!!

²² Vezi spectrele coloristice sonore din anexele analizelor fiecărei părți.

Dintre tonalitățile minore ale acestei părți se impune prin ponderea ei tonalitatea *mi minor*.

„*mi minor*. **Declarație nevinovată a dragostei feminine, plâns fără mârâit, suspinul** însoțit de câteva lacrimi, apropiata **speranță** a celei mai pure fericiri prin rezolvarea în **do major** se înscriu în perimetrul acestei tonalități. Întrucât de la natură îi este dată doar o singură culoare (este vorba de singurul ei diez, n. t.), această tonalitate poate fi comparată cu o față îmbrăcată în alb, cu o fundă trandafirie la piept. Din această tonalitate se trece cu o nespusă grație în tonalitatea de bază **do major**, care dă inimii și urechii cea mai deplină împăcare” – spune în ideile sale estetice asupra artei sunetelor Chr. Fr. D. Schubart.²³

Partea nr. 8 – Deposuit potentes, formal se împarte în două secțiuni **A** și **Av** – cu Introducere și Coda, cele două secțiuni fiind legate printr-o tranziție. Secțiunea **A** se împarte în două segmente **a** și **b**. Segmentul **a** prelucrează prima parte a frazei de text: *Deposuit potentes de sede*, iar segmentul **b** prelucrează a doua parte a frazei de text: *et exaltavit humiles*. Cele două segmente relevă în succesiunea lor un contrast tonal de relativă, segmentul **b**, sub influența cuvântului **exaltavit** modulând în *La major* (relativa majoră a tonalității principale a părții – *fa # minor*).

Partea nr. 12, formal se împarte în două secțiuni, **A** și **B**, ale căror finaluri sunt marcate de două coroane. Textul poetic se împarte de asemenea în două fraze:

- 1) *Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.*
- 2) *Cum a fost la început și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.*

Secțiunea **B**, ca și expresie directă a părții de frază „*Cum a fost la început...*” readuce neschimbate primele 3 măsuri ale părții de început *Magnificat*, urmând ca în continuare până la sfârșit să fie prelucrat materialul tematic al aceleiași prime părți.

Secțiunea **B** a părții nr. 12 reprezintă astfel CODA ÎNTREGII LUCRĂRI, având totodată și rol de rotunjire a formei.

*

Magnificat de J. S. Bach, lucrarea de referință pentru acest gen în epoca barocului muzical, reprezintă o lucrare ce are o dramaturgie a formei, o dozare dramaturgică a textului poetic, o dramaturgie a tonalităților, a utilizării instrumentelor și a programatismului ilustrativ (așa-numit „naiv”) foarte conștient și intenționat realizată.

Ea reprezintă una dintre cele mai frumoase expresii ale sublimului în muzică.

²³ Schubart, Chr. Fr. D., *op. cit.*, traducere, p. 325-326.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ:

- ***, *Magnificat*, in: *Dictionnaire de la musique. La musique des origines à nos jours*, Ed. Larousse, Paris, 1993, p. 479.
- ***, *Magnificat*, in: *Enciclopedia della Musica*, Ed. Ricordi, Milano, 1964, vol. III, p. 73.
- Chailley, J., *Traité historique d'analyse musicale*, Paris, Ed. Leluc, 1964.
- Degen, H., *Handbuch der Formenlehre. Grundsätzliches zur musikalischen Formung*, Regensburg, Ed. Bosse, 1957.
- Dürr, A., *Johann Sebastian Bach–Magnificat*, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1955.
- Gál, Zs., *Az én zeneszerzőm Johann Sebastian Bach*, Zeneműkiadó, Budapest, 1976.
- Gárdonyi, Z., *Elemző formatan*, Zeneműkiadó, Budapest, 1963.
- Harmat, A., *Magnificat*, in: *Zenei lexikon*, szerkesztették Szabolcsi Bence és Tóth Aladár, Győző Andor kiadása, Budapest, 1931, II. kötet, p. 57.
- Hodeir, A., *Les formes de la musique*, Presses Universitaires de France, 1993.
- Hubov, G., *J. S. Bach*, Ed. Muzicală, București, 1960.
- Knapp, J., *Magnificat*, in: *The New Harvard Dictionary of Music*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1995, p. 464-465.
- Leichtentritt, H., *Musikalische Formenlehre*, Leipzig, Ed. Breitkopf, 1952.
- Molnár, A., *Repertórium a barokk zene történetéhez*, Zeneműkiadó vállalat, Budapest, 1959.
- Schweitzer, A., *J. S. Bach, le musicien-poète*, Ed. Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1904.
- Siklós, A., *Zenei formatan*, Rozsnyai kiadó, Budapest, 1912.
- Staicovici, I., *Magnificat*, in: *Dicționar de termeni muzicali*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1984, p. 275.
- Steiner, R. – Kirsch, W. – Bullivant, R., *Magnificat*, in: *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Macmillan Publishers Limited, London, 1992, vol. 11, p. 495-500.
- Tovey, D. F., *Bach. Magnificat*, in: Tovey, Donald Francis, *Essays in musical analysis*, Oxford University Press, London, 1968, vol. V, *Vocal music*, p. 50-60.
- Tovey, D. F., *The Form of Music*, Oxford University Press, London, 1967.
- Varga, O., *Bach – un Orfeu pământean*, Ed. Muzicală, București, 1985.
- Vargha, B. – Dimény, J. – Loparits, E., *Nyelv. Zene. Matematika*, Ed. RTV Minerva, Budapest, 1980.
- Várnai, P., *Oratóriumok könyve*, Budapest, 1983, p. 74-76.

CUPRINS:

Prefață.....	3
<i>Magnificat</i> – scurt istoric al genului.....	5
Genul <i>Magnificat</i> înaintea secolului al XVII-lea.....	5
<i>Magnificatul</i> – începând din secolul al XVII-lea până în prezent.....	8
1. J. S. Bach – <i>Magnificat</i> , Re major, BWV. 243.	
Analiza părților componente ale formei.....	11
1.1 <i>Magnificat</i>	11
1.2 <i>Et exultavit spiritus meus</i>	17
1.3 <i>Quia respexit humilitatem</i>	26
1.4 <i>Omnes generationes</i>	31
1.5 <i>Quia fecit mihi magna</i>	37
1.6 <i>Et misericordia</i>	41
1.7 <i>Fecit potentiam</i>	48
1.8 <i>Deposuit potentes</i>	57
1.9 <i>Esurientes implevit bonis</i>	65
1.10 <i>Suscepit Israel</i>	71
1.11 <i>Sicut locutus est</i>	76
1.12 <i>Gloria Patri</i>	82
2. Concluzii.....	94
2.1 Textul integral, date generale istorice.....	94
2.2 Dramaturgia formei.....	95
2.3 Centrele de forță.....	96
2.4 Relevanța centrelor de forță în textul poetic.....	97
2.5 Dozarea dramaturgică a textului poetic.....	97
2.6 Dramaturgia tonalităților.....	98
2.7 Dramaturgia utilizării instrumentelor.....	100
2.8 Aspecte ale programatismului ilustrativ.....	101
Bibliografie recomandată.....	103
Cuprins.....	104

5 948422 005553

ISBN: 978-973-610-804-4